臻宝
TICK
001

MAGICIAN IN JEWELRY

珠宝秘语

全球珠宝设计师访谈

毛文|著

中信出版集团

版权信息

书名:珠宝秘语

作者:毛文

ISBN:9787508670874

中信出版集团制作发行

序一
挚爱是最深的情怀

恭贺《珠宝秘语》的诞生。我与作者毛文（Helen）的相识，正是缘于一场与珠宝首饰的美丽邂逅。

那天，在我赞助的以色列Nogart艺术首饰展上，一件件充满艺术之“灵”光和“匠”人之技艺的作品令我与毛文产生诸多共鸣。

我曾在世界各地的大街小巷，在各种国际性珠宝首饰的展览会上，惊叹于首饰设计师和艺术家的想象力与创造力，他们的勇气和才华颠覆了我对珠宝首饰的印象和观念。我也曾亲眼目睹艺术首饰增添了人们的个性与魅力，称它们为“可佩戴的艺术品”毫不为过。这些艺术首饰，虽然只是小小的存在，但也是一件件艺术品，可摆放、可悬挂，不仅静静地与主人的居住空间朝夕相处，也默默地与主人相依为命，深情对话。当主人佩戴它时，艺术首饰便发挥着它的表现功能，不仅与佩戴者的着装相呼应，也无声地诉说着佩戴者的个性主张与审美情趣，甚至流露出佩戴者的性格特征。似乎只有艺术首饰才能搭建创作者与使用者之间如此亲密无间、珠联璧合的奇妙关系。

以首饰为媒，珠宝设计师与喜爱其作品的人建立了一份特别的情谊。毛文便是这样一位写作者——她在珠宝首饰行业有20多年的经验，游历世界的过程中，访问了上百位珠宝设计师。无论是赫赫有名的人物，还是冉冉升起的新星，她认真地为每一位珠宝设计师写下他们的个人故事。她试图用自己的笔墨书写出一件件珠宝首饰所承载的爱心、担当、社会责任和非凡创造力。

令我深有感触的是，毛文在访问本书提及的珠宝设计师时，是以“志愿者”的身份为他们书写的，特别是在有些年轻设计师最需要帮助的时候，毛文给了他们不计报酬的支持。

我想，这就是一种挚爱，对珠宝的挚爱和对佩戴艺术的热情，而这与深藏于我心的某份情结颇为相似。近些年，我从“艺术收藏”走向“艺术赞助”，当被艺术家及其作品感动时，我愿意尽一臂之力来支持和帮助他们。这是我的一份初心。

愿毛文一直写下去，因为挚爱就是最深的情怀。

陆昂
嘉德在线CEO
FROOTS Gallery联合创始人
2016年11月24日于北京

序二
A Talent World

Have known Helen from over a decade as I had the pleasure of collaborating with her when she was working at World Gold Council in China.

Since then we have developed a professional and personal friendship as we both share a passion for Arts & Culture and Jewellery Design.

She has been devoted to writing, researching and supporting small designers while celebrating and studying the international designers.

Believe her sophisticated and international prospective as a Chinese author brings a different perspective to the entire global industry.

China is not only a great land for the luxury market but also a creative hub for the local as well the international designers and visioners.

Helen Mao Book and perspective is a must read and follow for anyone in the jewellery sector.

Paola De Luca

The Futurist Ltd,. Founder & Creative Director

智慧之界

10多年前我认识了此书的作者Helen（毛文），我很荣幸有机会和当时在世界黄金协会工作的她一起合作珠宝项目。

从那时起我们就建立了事业和个人友谊的关系，我们彼此分享对文化艺术和珠宝首饰设计的激情和热爱。

她专注于写作、调研和支持新生代珠宝设计师，同时也研究和赞美国际设计师的成就。

我坚信作为一个中国作家，她的成熟和国际视野会给全球珠宝首饰行业带来与众不同的视角和观点。

中国不仅是奢侈品市场的一个重要中心，也是中国以及国际设计师们和观察家们共同的创意中心。

毛文的作品和观点是整个首饰行业从业者必备之选。

宝拉·德鲁卡
Futurist有限公司创始人兼创意总监

自序
我为珠宝发声

我是一个喜欢游走的人。

在游走中，我发现了一种物质：她可以记载历史，传承文化；她可以述说故事，表达自我；她是物质的却也是精神的。于是，在游走中，我深深地爱上了她，也爱上了和她有关的时间、地点、人物、事件……她的名字叫珠宝。

我对意大利有着金色的情结。从1995年第一次踏上那片神奇的土地开始，迄今我已经拥有了50多次旅程。而每一年参观意大利珠宝展的我都像是初访，那里的一种颜色、一种工艺、一种材料，甚至一个微笑都让我流连忘返。意大利人在慢工出细活的状态中，贡献着他们与生俱来的智慧和创造力。那里的珠宝博物馆、美术馆、博物馆、千年建筑，还有街头艺术都滋养着我，也令我成长。我与珠宝的亲密关系始于意大利。

我对以色列充满了敬畏，因为那是一个文化高地。这个国度古老而又年轻。4000年前，希伯来人便在这片土地上繁衍生息。20世纪，这支饱经战火洗礼的游牧民族在流离失所后重新复国。它的人民再次寻根而回。从古至今，犹太民族顽强生存并创造出灿烂文明之花的能力总让世界惊叹。“在哪里扎根，就会在哪里绽放”，这是对犹太民族精神一种美好的表达。一代又一代犹太艺术家及设计师秉持匠人精神，将智慧的灵光、艺术的形态、生命的感悟创作成作品。以色列的珠宝是象征智慧、艺术与生命的种子。在Nogart艺术首饰展，我见到

了以色列人真切感悟希伯来文化的精髓，感受到古老文明带来的创造力。

瑞士巴塞尔、美国拉斯韦加斯、日本东京、中国香港、阿联酋迪拜……一座座城市因为珠宝，让自己在某个时间，成为全球珠宝人集体朝圣的空间。而我在每一次的行走中，都满足了自己对世界的好奇心。我对世界的感知越来越依赖于珠宝，珠宝会折射经济、政治、哲学、文化、历史、人物等等影像。我在无数次触摸珠宝的同时，也在触摸一颗颗善良的心灵。珠宝企业家和珠宝设计师用行动在诠释：关注宝石的合法性，采购没有人性冲突的黄金和钻石，倡导公益和保护环境，持续帮助社会弱势人群，将幸福编织在珠宝中。我的生活也因为珠宝而美好。

于是，我要为珠宝发声，述说那些特别的设计和创意，还有不可言喻的幸福印记。

Feature

境界

艺术的高度

Amitai Kav

在你所在的地方生根开花

Amitai Kav（阿米泰·卡夫），1954年生于以色列耶路撒冷，是以色列乃至全球杰出首饰艺术家之一。他的创作生涯载誉无数，个展及巡展的足迹遍布全球数十个国家。2000年，他的作品被选为以色列国两千年的标志。2011年，他成为美国图森珠宝首饰展世纪设计大师奖五位获奖者之一。希拉里·克林顿、约旦王后诺尔、以色列前总理夫人莱阿·拉宾都曾佩戴他设计制作的首饰。阿米泰的作品被以色列元首作为国礼赠送给西班牙国王、瑞典王后、挪威王后、日本天皇及皇后等国际要人。他被誉为以色列国家艺术家。

阿米泰和他的夫人，她是他创作珠宝的缪斯

阿米泰说：

“在田野间度过的童年让我与土地产生了很深的联系，树木、花卉、风雨和阳光都是我儿时最熟悉的，也是我生命的一部分，它们渗透在我的创作和设计中。”

阿米泰的家兼工作室，左图是他的花园一角

by阿米泰·卡夫

创作美学

阿米泰学习绘画出身，曾就读于特拉维夫Avni绘画和雕塑学院，后进入耶路撒冷鲁宾学院当代舞蹈系，学习音乐和舞蹈。阿米泰·卡夫在首饰创作方面自学成材，这使他的作品不受传统制约，独具一格。阿米泰设计的每件首饰都由绘制一幅素描作品开始，然后他将取自精密机械、人体解剖学和舞蹈的灵感运用到设计中，最后进行雕塑般的手工制作，舞蹈的韵律和节奏也总能从作品的旋转线条和装饰风格上体现出来。他对于结构的理解来源于他作为生物学教师的父亲，在父亲的藏书里他找到了关于人体解剖和人体绘画的书籍，并深深为之吸

引。也正是这些给了他解构的启示，让他能从结构的整体和分部去考量首饰设计和制作。随后，他将风格触角伸向新艺术运动、巴洛克风格元素以及中国、欧洲、中东地区的绘画及图案艺术，用金属工艺创建他心中纯粹的美学装饰。阿米泰从生活中的每个细节——绘画、舞蹈、机器零件、宇宙天体到自然界的鸟兽植物——汲取创作灵感，每一件艺术作品都是他无限想象力的载体。阿米泰的经典设计里，有从自然界及舞蹈形态获得灵感的《鸟舞》系列、源于地方文化风情的《雕珠》系列、展现功能与机械感的《锁扣》系列，还有最新推出的《根》与《花》系列。

舞蹈和缪斯

阿米泰50年前退伍后，便加入了以色列民俗舞蹈团四处巡演，也是这样的契机使他认识了妻子米卡拉。之后他们从特拉维夫搬到了耶路撒冷，继续深造舞蹈。成家后的阿米泰希望在跳舞之余再有些别的收入，于是首饰设计便在这样的契机下成为了他的选择。他们是令人羡慕的一对舞伴，并一起庆祝了50年金婚纪念。太太是他终身的伴侣，也是启迪他从事珠宝首饰设计的缪斯，很多作品就是他献给太太的礼物。如今他们亲密合作，设计制作了一件件完美的艺术首饰。阿米泰自豪地告诉我，他的工作室和他的家就在一起，因为有家的地方，就是他艺术生根开花的地方。每当早餐结束后，他便会走向楼上的设计工作室，而他的妻子便会在楼下的舞蹈房里练舞。而令他骄傲的不仅仅是其作品成为以色列的国家礼物，而且他的孩子们也继承了他们夫妇的衣钵，有着超人的艺术潜能。而他也从孩子们的绘画作品中获得了更多的灵感，并由此开发了更多符合年轻人的作品。阿米泰·卡夫的每一件作品全部是手工完成，因为他专注于手工的智慧魅力。

三色戒指
by阿米泰·卡夫

《根》戒指
by阿米泰·卡夫

《根》耳环
by阿米泰·卡夫

作品介绍：《根》系列

《根》系列包含戒指、项链和耳环作品。这款特别的金色《根》戒指通过层层环绕包裹塑造出植物根茎造型，在各层的空隙处还镶有钻石，仿佛森林里露出地面的树根缝隙间零星点缀的野花。

《花》系列
by阿米泰·卡夫

作品介绍：《花》系列

《花》系列所呈现的是脱俗的刺蓟花。这种花朵由蓝色和紫色组成，但当它干枯后就变成了荆棘。在常人眼里，带刺的荆棘

和美似乎并没有太多的关系，可艺术的再创造把荆棘带刺的形象变得柔和唯美。

Stephen Webster

写诗的珠宝设计师

Stephen Webster（斯蒂芬·韦伯斯特）16岁开始学习珠宝和白银工匠的课程，迄今已在珠宝界驰骋37年。他三次赢得英国奢华珠宝年度大奖（年度钻石大奖，年度珠宝设计师大奖，以及年度英伦珠宝品牌大奖）。2007年被创意艺术大学（University for the Creative Arts)授予荣誉艺术硕士称号。2013年1月因为对英伦珠宝行业所提供的培训和技能服务而在美国纽约获得MBE荣誉提名。

写诗的珠宝设计师

斯蒂芬·韦伯斯特留有一头齐肩的长发，眉目有神，穿着随意却透露着极致品位。他给人的第一印象绝对是艺术家，甚至说是摇滚歌手也不为过。然而在珠宝界提起这个响当当的名字，就会掀起一个小小的波澜，因为斯蒂芬·韦伯斯特绝对是个大人物。他凭借个人独到的视觉感知和多元化的文化艺术底蕴，当之无愧地成了精湛珠宝和前卫设计的先驱人物。斯蒂芬说，当他有灵感的时候，不是素描而是写诗，为此他还出版了诗集！

《刺》长戒
by斯蒂芬·韦伯斯特

职业生涯

回顾37年的珠宝从业经验，斯蒂芬最难忘的是自己16岁开始学习珠宝和白银工匠的课程。学习的过程激发了他对珠宝设计和工艺制作的热情。在后来的岁月里，他师从大师，并在伦敦多家知名的珠宝设计公司担任工艺师一职。1982年他凭借为戴比尔斯钻石创造的新镶嵌工艺而获多项殊荣，并就此获得了成为独立奢华珠宝设计师的信心。他辗转北美学习和工作，并将欧美文化和传统的工艺带到了更远的地

方。无所畏惧的创意和没有界限的交融令他的作品显得特立独行，充满异域风格，而且将宝石的魅力发挥到了极致。

以伦敦为工作中心的斯蒂芬深爱传统的手工艺，在他的作品中也根植了他对音乐、时尚和艺术的热情，由此诞生了属于他的独特又永恒的、闪耀着迷人光芒的现代珠宝。多年来，斯蒂芬始终坚持给他的用户最好的工艺和明显的创新，以表达每个人独特的生活体验。如果要说出斯蒂芬的与众不同，那就是他关注矿石来源的道德性和社会责任。他还曾到坦桑尼亚和秘鲁，与行业代表交流并跟踪原材料开采的合法性。

斯蒂芬·韦伯斯特说：

"诗歌可以让我的灵感源源不断，一发而不可收。"

灵感源自缪斯

这样有魅力的男人他心目中的缪斯又会是谁？他的作品早已被众多名人收藏，比如麦当娜、莎朗·斯通、凯特·莫斯、詹妮弗·洛佩兹、卡梅隆·迪亚茨等等。流行拉丁天后克里斯蒂娜·阿奎莱拉则是他很好的朋友。

当她拥有了第一件他的作品后就欲罢不能，于是成了他的忠实客户，而他也痴迷于她的歌声以及她的舞台表现力，甚至某些设计灵感也源自她的音乐。而令他意想不到的是，有一次他在美国拉斯韦加斯做展出时，克里斯蒂娜居然带领她的乐队来现场祝贺。斯蒂芬笑说，

他不需要找广告代言人，因为他的“缪斯们”正不遗余力地为他的珠宝做着代言，而他也从“缪斯们”的才艺上获得了新的灵感。

创意源自生活

与斯蒂芬聊人生比聊珠宝更过瘾，他自豪地说闲暇时他最乐意和两个宝贝女儿在一起，享受天伦之乐。当然他也喜欢回到美国加州，驾驶着1940年产的老爷车独自逍遥，在一号公路上边驰骋边享受阳光、音乐和无尽的激情。他说真正的创意来自对生活的热爱！

叠戒——《Fly by Night》系列
by斯蒂芬·韦伯斯特

镶嵌绿宝石与黑钻石的女戒——《Fly by Night》系列
by斯蒂芬·韦伯斯特

斯蒂芬·韦伯斯特新作

戒指——《Fly by Night》系列
by斯蒂芬·韦伯斯特

作品介绍：《Fly by Night》系列

此系列融合了哥特、摇滚、宗教、动物等元素，描摹吸血蝙蝠、蝴蝶等夜行生物，带着浓重的吸血鬼文化感觉。在以“七宗罪”为灵感的七款宝石戒指上，设计师以华丽珍贵的宝石、精致奇特的造型和暗黑诡谲的气质，描绘出一个另类、神秘、带有浓重艺术与文化背景的珠宝世界。

Roberto Stern

执着创新的掌门人

Roberto Stern（罗伯托·斯特恩）是H.Stern的掌门人兼全球创意总监。他于1982年从里约热内卢联邦大学经济系毕业并赴美国加利福尼亚州的GIA（美国宝石学院）学习宝石学。在1986年加入父亲汉斯·斯特恩创办的H.Stern品牌前，主要从事设计与营销工作。

罗伯托说:

“我真心热爱创意。珠宝必须始于一个有意义的概念，然后我们可以通过使用贵重材质最好地去表达创意。”

感恩引路人

统领整个家族生意的罗伯托先生，对父亲对自己的影响不无感慨——父亲不仅创办了企业并在全球确立了显赫的地位，也成了他的引路人。从父亲那里，罗伯托学到了控制家族生意每一步的重要性，并在保证质量的同时尝试更多的创新。罗伯托从童年时代就开始接触彩色宝石——在父亲的工作室里观察或者直接触摸那些父亲送给母亲的精美珠宝。而父亲的言传身教也让他早早建立了自己的管理风格。他尊重每一个人，并在坚持高质量的材质和工艺之外，积极推动没有边际的创新设计。

灵感源自现代舞的18K黄金《Nazareth》手链
by罗伯托·斯特恩

现代舞《Nazareth》
photo by José Luiz Pederneiras

全球创意总监

这个角色就是为系列产品寻找新的灵感，再与设计师合作找出把一个概念设计成为珠宝的方法——这个过程如小说般引人入胜，然后由设计师进行设计开发，最终上报批准。

罗伯托先生在感性和理性中互换，他从艺术、建筑、流行文化和时装的世界汲取灵感，提出跨界合作。他总是饶有兴趣地观察合作伙伴的个性和他们的工作，想象沉浸在他们的宇宙中，然后把那些感知转换成珠宝。这些跨界合作系列无不成为全球瞩目的焦点。当与Diane von Furstenberg合作时，他感受到她作为坚强女性的个性，所以创建了《力量》戒指来表达这种能量。在观看了Grupo Corpo舞团的芭蕾舞演出后，他被他们轻盈和自由的流线所感动，决定创建轻盈优美的《珠宝的舞蹈》系列。当与建筑师奥斯卡·尼迈耶合作时，则直接参照了他的建筑草图并采用了以珠宝呈现的形式。

东方传统文化

H.Stern的珠宝灵感也源自东方传统文化。《爱情结》就是受到西藏永恒爱情符号的启发。另一条产品线名叫《和谐》，是在彩色宝石的珠宝呈现中融入了印度色彩和能量。《儿童》系列中专题首饰的灵感则来自盛开的樱桃，这非常具有中国文化的象征意义。在罗伯托的眼中，每件H.Stern珠宝都有一个故事。通过传统工艺和专业知识相结合，他不懈寻找着各种灵感概念，为珠宝创造了一个灵魂。

《Grupo Corpo》系列

由黄金与蓝黄宝石制作的《Nazareth》宝石戒指
by罗伯托·斯特恩

建筑设计师Oscar Niemeyer合作款18K黄金和钻石制成的《Pampulha》戒指
by罗伯托·斯特恩

Miscigens合作款
by罗伯托·斯特恩

男性珠宝设计师的世界

罗伯托先生喜欢阅读和旅行，每天坚持工作10小时。任何灵感乍现时，他都会回到办公桌前。作为男性珠宝设计师，每当在创造作品的时候，他都会在心中描绘他的“缪斯”，而罗伯托先生的“缪斯”都是赫赫有名的优雅尤物，如杰奎琳·肯尼迪、格蕾丝·凯丽、伊莎贝拉·泰勒等。当问及如何评价中国女性时，他给出了这样的评价：“我发现中国女人的优雅和时尚很自然。”

Campana兄弟合作款
by罗伯托·斯特恩

Christine Hafermalz-Wheeler

从迁徙中获得感知

Christine Hafermalz-Wheeler（克里斯汀·海夫曼兹－惠勒）是一名颇有成就的艺术工匠，早年就获得了德国专业艺术家委员会评选出的名望艺术家称号。她14岁那年离开学校师从金匠大师，先后从两位大师那里学到了两种完全不一样的工艺创造。1972年她在德国斯图加特开设了自己的第一家工作室店铺，迄今从事“独此一件”的珠宝创作已经有43年了。

灵感

灵感来自工作用的材料。她在世界各地采购宝石，并选择其中一件当作“缪斯”，然后整个工作都围绕着这个宝石的自然属性展开，而所有金属是用来配合宝石的。

作品DNA

克里斯汀的作品呈现出个性、力量和完整性。每一件制作的产品背后都承载着她全部的理念。在初期设计和制作时，她可以接受做一件未必非常满意的作品。但当客人来看成品时，即便宝石已经镶嵌，她仍会在客人面前拿起榔头一点点整修还不满意之处——她绝对不会让任何一件刻有她名字的作品随意离开工作室。作品必须是自然的、充满信心和令人惊喜的。任何一件首饰必须是创作者的个性表达，这才叫手工制造，这无关于那些批量生产的设计。“Christine me facit'（克里斯汀创造了我）”则是一个很好的铭刻。观赏她的作品犹如欣赏一支舞蹈，可以体会到持续飘扬的优雅动感。

克里斯汀说：

“我试图去描绘一个个人的故事，表达一种体验或者就是做一件可以生存很多年的美物。”

克里斯汀定制作品

由先生戴维拍摄的设计师肖像图

迁徙

斯图加特的第一家高街店铺给了克里斯汀很好的实践体验，从中她学到了如何创造艺术作品，同时关注到了商业经营。在英格兰和新西兰，她以家为基地建立了工作室，从而享受到更多的自由发挥空间。克里斯汀也会制作一些产品然后带它们去展会参展，这也给予了她更多的机会去发掘自己艺术的创造力。从北半球到南半球，从欧洲到大洋洲，克里斯汀有了很多生活体验。而在这样的迁徙中，她的丈夫戴维——一位来自英国的绅士，始终是她的精神支柱，并用全部的爱支持着克里斯汀。

克里斯汀设计制作过一条名为《WaKa》的项链，并于1999年的领航号展览上展出过。它诉说了一个关于他们一家从欧洲移民新西兰的故事：巨大的海蓝宝代表了整个旅程，波利尼西亚柱状图是领航的象征物，三颗蓝钻代表了希腊神话人物俄里翁的腰带，一组群星则覆盖着南北半球。这件作品中的海蓝宝由她最好的朋友从一块名为Dom Pedro的主石上切得，而至今主石还存放在华盛顿地区的Smothsonian博物馆。在柱状图中，克里斯汀还加了一些海贝表示他们曾居住过的国家，五颗钻石则分别代表自己、戴维、两个孩子和一条他们从英格兰带来的狗。

克里斯汀定制作品

Kara Ross

和珠宝光芒同在

Kara Ross（卡拉·罗斯）毕业于美国常青藤名校，后加盟Harper's Bazaar杂志社工作。出于对宝石的迷恋，卡拉成为一名宝石鉴定师。卡拉用黄金、钻石、珍珠为她的私人买家定制独一无二的珠宝。因为高贵、优雅和迷人，卡拉被誉为纽约名媛珠宝艺术家。

珠宝的启赋之旅

卡拉带着甜美的微笑回忆起她生命中最被宠幸的旅程——在13岁那年她和父母同游非洲。为了纪念这次非同寻常的狩猎之旅，卡拉被允许挑选一块原产于非洲的宝石。当他们全家回到美国后，卡拉听说她可以自己设计并用非洲购得的碧玺制作一枚戒指。这也成了她一生中最美好的记忆。随后当她参观完美国费城著名的珠宝街后，卡拉兴致勃勃地设计了一枚切割成钻石方形的18K黄金戒指——从那一刻起，卡拉准确无误地发现了自己珠宝设计的天赋。

显赫的客人名单

卡拉的服务名单里大多数是地位显赫的大人物，如美国总统奥巴马和第一夫人。她为他们度身定做的礼物灵感源自白宫花园里的辛夷花。同时，她也为前来访问的政界要人、贵宾和白宫雇员们设计礼物。为此她成了白宫御用的礼物大使。而明星们也追随着她，凯特·哈德森、希拉里·斯万克、卡梅隆·迪亚兹、伊娃·门德斯、伊娃·朗格利亚、安妮·海瑟薇……都成为她的粉丝。

卡拉说：

“孩提时代的创造力会影响人的一生。”

模特演示卡拉·罗斯的作品

非凡的创作力

不同于其他设计师，卡拉总是先有一个创意概念，然后才开始做视觉的部分。对宝石的钟爱和迷恋源自她对宝石特别的感知。在她眼

里，每一块宝石都有生命，都有各自的语言。所以在她的宝石系列中，她尽情恣意地将宝石的原生态表现出来，打磨过的宝石和不曾打磨的宝石和谐共存，每一块宝石的光芒都被点亮。为此她设计的高级珠宝已经被波士顿艺术博物馆、纽约艺术设计博物馆、圣迭戈自然历史博物馆收藏，同时她的作品图片也收编在鲁斯·佩塔森的《珠宝生命力——大自然杰作》一书中。卡拉还获奖无数，如WJA设计杰出大奖等。

卡拉在2003年成立了以自己名字命名的公司，她的高级珠宝因为带着明显的异域风情而迅速获得市场好评。如今卡拉将宝石跨界运用于高级珠宝、手袋和皮带上，她的无限创造力也让新品层出不穷。

宝石钻石戒指
by卡拉·罗斯

漂亮母女

卡拉不仅拥有着珠宝设计艺术家的身份，还是一个有着爱心的漂亮妈妈。她总是和同样在常青藤读书的女儿如影随形，一起看电影、听音乐会，也一起旅行。戴着妈妈亲手设计和制作的珠宝，宝贝女儿

俨然成了卡拉的广告代言人。卡拉欣喜地看着女儿的成长，美丽和天赋让她们互为缪斯。

《满天星·苍穹》戒指
by卡拉·罗斯

《流星》宝石项链
by卡拉·罗斯

Carolyn Tyler

将柠檬榨成柠檬汁

Carolyn Tyler（卡罗琳·泰勒）被网友们评为全球最酷的四大珠宝设计师之一。她的珠宝首饰有着更强烈的手工艺特征，放弃了传统的制模手段，令每一件珠宝从原创的概念出发，再经过工艺大师们历经时间考验的手工创造，一如希腊古时代的珠宝，可以闪亮2500年光辉。

卡罗琳说：

“1981年我来到了亚洲，被中国建筑和传统艺术所震撼。虽然是第一次踏上亚洲的土地，却突然间有种回家的感觉。1993年起，我把自己的工作室建在亚洲的印尼。希望可以典藏亚洲传统工艺的精粹。”

有故事的设计师

才华横溢的卡罗琳坦荡地在自己品牌的网站告诉所有人，她的前夫因为移情别恋而偷走了曾经作为爱情信物的蛋白石项链。在丢失了爱情和婚姻之后，一种强烈的创作欲望在她的心头燃起，她决定为自己设计蛋白石珠宝。多年后，当她以珠宝设计师身份华丽亮相，并在桑塔巴巴拉当年曾经与前夫邂逅的地方开出自己的珠宝店时，卡罗琳用爱情遗失物重新创造出全套珠宝并一直展示在橱窗里。一如她多年后再见前夫时所说：“感谢你偷走了我的爱，但却成就了我的今天。”卡罗琳最喜欢的谚语便是：“生活给你一只柠檬，最好的办法是把它榨成柠檬汁，并赋予它一个全新的名字。”

卡罗琳现在有两个家。美国桑塔巴巴拉的家靠近太平洋，阳光充沛，而她时常在沙滩上骑着马。巴厘岛的家安在了乌布，那可是全岛文化和艺术的中心地。在那里她拥有最心仪的绿色，推窗而望，映入眼帘的就是雨林丛叶和活力四射的稻田。这也解释了她为什么如此深爱浓绿色的橄榄石。除了在家的日子，卡罗琳更愿意去旅行，去一些有趣和特别有部落文化的地方。她最大的爱好就是浮潜，水中摄影为她日后的创造带来了无尽的灵感——海洋生物和多变的颜色都成了珠宝设计的元素。在所有的宝石中，卡罗琳最爱蛋白石，而她的珠宝浓缩了古埃及、古罗马、古希腊的风范，但同时有着亚洲工艺的特征。独此一件和限量供应的服务形式，令她的珠宝建立了一个全新的世界。

三位一体戒
by卡罗琳·泰勒

工作台前的卡罗琳·泰勒

卡罗琳·泰勒在印尼的家

卡罗琳·泰勒和亚洲工匠

《Dreamweaver》耳饰by
卡罗琳·泰勒

《Krishna》海蓝宝雕刻挂件
by卡罗琳·泰勒

《琳达》珊瑚雕刻耳饰
by卡罗琳·泰勒

《弗朗丝钩》绿松石耳饰
by卡罗琳·泰勒

by卡罗琳·泰勒

设计作品：《黑珊瑚之蛇》

取材于珍贵的黑色珊瑚，以蛇的形态做成环绕手臂的手镯，镶嵌天然的蛋白石，巧妙地将黄金做成缠绕蛇身的蔓藤，同时成为宝石的托体。这款设计神秘而又妖娆，全手工制作，独此一件。

Sarah Ho

耀眼的新生代设计师

SHO Fine Jewellery的创作总监Sarah Ho（何家文）现居于英国伦敦。她出生于香港，在澳门及伦敦长大，曾在英国London Metropolitan University修读珠宝设计及金匠学，并在HRD-Antwerp（比利时高阶层钻石议会）修读宝石学。

何家文说：

“我所有的灵感都来自我自己的故事，我的珠宝承载了我时光的故事。”

来自豪门

天下人都说她是含着金匙出生，的确何家文的曾祖父和祖父都是成功的商人，而祖父更是享有“赌王”的盛誉，因为他的连锁赌场遍及世界各地。而她的母亲Suki则是20世纪60年代时尚明星的代表，她还成为了007赌场邦女郎的原型。在这样的环境中出生和长大，何家文是一个百分百幸运的女孩，她从妈妈身上继承到的不仅是时尚的血液，而且在她的闺房里至今仍保留着很多妈妈买给她的复古礼物，当然珠宝也在其中。不可否认，家族的传承和人生重要的事物都深深地烙印在她的心里，童年愉悦的生活，为她的珠宝创造带来丰富的灵感。这不能不说是一种优势！

用珠宝表达一切

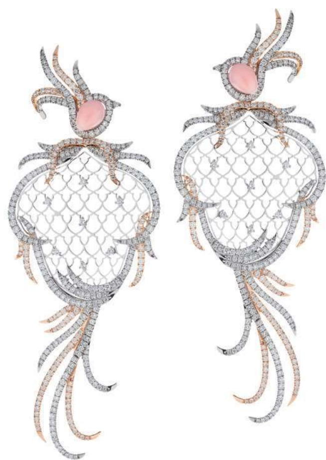
何家文一直很羡慕作家能用文字表达自己，而她选择了用珠宝来表达一切。她特别喜爱设计一些充满欢乐及有趣的珠宝首饰，用以表达对世界的乐观精神以及对生活的细致领悟。她擅长用线条表现女性的妩媚，或许这也是她内心对美丽的解释——线条好像是水的流动，委婉却又曲线有致，很轻柔却滴滴有声。受妈妈的影响，何家文特别能表现古典与现代的特质，白银、18K黄金，还有钻石和大量的非凡宝石，都可以用来述说不一样的故事。用珠宝表达生活的乐趣就是她的乐趣。

获奖高手

不可否认何家文是一个幸运的人，但她的成绩也来自于她的努力。2006年对她来说是一个特别的里程碑，因为SHO Fine Jewellery正式成立，而她成为创意总监。在过去的10年中，不仅公司生意稳步增长，而且她的设计也得到了主流社会的好评，并获奖连连。超模Lily Cole是她的第一位客人，这位模特界炙手可热的明星毫不掩饰地喜欢她的设计和创意，这让她信心百倍。2008年，她为施华洛世奇推出《Runway Rocks》系列，并于北京及莫斯科举行了大型的catwalk秀。最让何家文兴奋的是她先后得到了英国珠宝大奖、大溪地珍珠奖项——男子珠宝组别大奖、IJL编辑之选大奖、Coutts珠宝新星大奖、意大利珠宝大奖最佳年轻英国珠宝设计师称号和Hot 100专业珠宝设计师大奖——近年来她一直是获奖高手。

by何家文

《Couture Paradis》耳饰
由铂金、18K玫瑰金、钻石及海螺珍珠制成
by何家文

慈善和跨界合作

在工作之余，何家文把更多的时间用于慈善事业，参与的慈善团体包括Childline、ANIMA、Cancer Research、The World Land Trust以及the Elephant Family。她曾在2010伦敦大象巡礼活动中设计了珍珠王子大象，这是一个令她难忘的人生纪念。此外她会做一些特别的合作个案，比如帮助意大利传统手工艺做推广；比如在巴塞尔展上，她和意大利珠宝制造商Ititloi推出了特别系列，名为《Vita Vitae》，灵感来自醇香的葡萄酒和人们对生活所付出的爱心——柔软的线条组成了一颗心，而葡萄酒汁顺势而下，象征着生活的和谐和幸福。这也是她给所有人的祝福。2016年，她和中国著名钻石品牌金伯利钻石的合作也拉开了序幕。

《Vita Vitae Encircle Hoops》耳饰
由18K玫瑰金与钻石组成
by何家文

《Vita Vitae Encircle》挂件
由18K玫瑰金与钻石组成
by何家文

刘斐

注定优秀 荣耀英伦

2016年6月30日，旅英华人珠宝设计师刘斐获得了年度UKJA英国珠宝大奖，成为首位获奖的华人设计师。此奖项被誉为珠宝领域的“奥斯卡”，是一个同时考量珠宝的设计、工艺和风格的奖项，由英国珠宝协会（The British Jewellery Association）、英国珠宝杂志British Retail Jewellery Magazine、国家珠宝协会(National Association of Jewellers)三大权威机构联合举办，每年一届。2016年共评选了18个奖项。刘斐以他独特的珠宝设计获得了“2016年度最佳珠宝设计师”的盛誉。这已经是他第四次获得这个奖项提名，而这次他真正成了奖项的拥有者。

刘斐说：

“让人佩戴舒服的珠宝才有可能成为美丽的珠宝，我不会为设计而设计。”

身体是珠宝最好的陈列架

刘斐从小研习绘画，在重庆轻工业学院毕业三年后才接触到珠宝。但从远赴伯明翰的那一刻起，他才被真正地激发出内心对珠宝设计的渴求。他在1997年为妈妈和姑妈设计了几款珠宝作品，这是他珠宝设计生涯中的首批作品，至今仍被他两个最亲的亲人收藏着。是她们的支持和鼓励，才让他从重庆走到了更远的地方，并有幸拥有了自己的珠宝品牌“Fei Liu”，作品也被很多世界顶尖的艺术画廊和博物馆收藏。

刘斐的作品有三个最鲜明的特点：颜色、立体感和功能性。

颜色让珠宝充满生机；而立体是一种美塑，让珠宝呈现出最佳的造型；功能则是珠宝的生命力，因为它可以让佩戴者更好地使用。刘斐相信每一个佩戴者的身体都是珠宝最好的陈列架。

坦桑石定制戒指
by刘斐

感知自己，感知世界

伯明翰大学的玛丽亚老师对教育充满了热情，她让刘斐明白了什么才是真正的设计。她总是鼓励学生要尝试新的、不同的、特别的东西，做没有做过的事情。玛丽亚还告诫刘斐，设计不是完美地画出来，而是要在原始灵感的基础上创作、展示自己的东西。而这些教导一直指引着他。英国金匠精工艺与设计大赛主办人马尔科姆曾在给刘斐颁奖时说："看过很多精彩的设计，重要的是能不能把它做出来。"这也是刘斐设计的最终要求，不仅要把每一个作品做好，还要把它销售出去。如今刘斐设计的珠宝不断创新并获得很高的商业价值，也算是对两位导师教诲的致敬。

在伯明翰生活的那段日子里，一场意外的大火让刘斐的人生有了一个转变。大火让曾经的物质全部消失，而他也开始反省，应该放弃那些不属于自己的东西。他不想做一颗流星，划过天空后那一道亮光就转瞬即逝。虽然这个世界或许没有什么是永恒不变的，但是他希望

通过不断反省自己，来感知自己、感知世界，做自己喜欢做的事情，并乐在其中。

哥特风格红碧玺项圈
by刘斐

碧玺项链和耳环

碧玺耳环
by刘斐

黄钻耳环
by刘斐

《独角兽》项链
by刘斐

东西交融

作为一名来自中国的珠宝设计师，刘斐骨子里喜欢的还是东方元素，但因为接受了西方美学的熏陶，特别是欧洲艺术史，刘斐在设计中会推崇更多的立体感和简洁性。他相信社会经历、学习背景和成长环境，会对设计师的世界观带来影响。刘斐的作品也从肤浅到成长到历练，这代表了他对世界不同的感观。现在的他并不在乎称谓，只在乎艺术作品是否拥有真正的商业价值，是否可以传承。

定位清晰

刘斐在一些品牌和大师工作室工作多年后，才创建了“Fei Liu”品牌。他清晰地将“Fei Liu”定义为一个商业品牌。而所有商业作品必须以市场为导向，不能放肆地展示自己。所以在定制服务中，他一定会全面地了解客人，找到适合他们需求的表达。“Fei Liu”的作品必须让客人喜欢，甚至不能让客人有任何遗憾。当然所有的作品一定有设计师的DNA，风格鲜明而又统一。现在的他非常满意在中国和英国的工作状态，既可以做好商业品牌又百分百拥抱自己的兴趣爱好，而他回归于艺术的作品也被很多私人藏家收藏。

在刘斐看来，西方的消费者拥有清晰的消费观念，非常成熟理性，既有高端市场也有低端市场。随着中国教育的改制和大环境的改变，那些盲目追风的消费者也会慢慢改变，个人的兴趣爱好也会越来越清晰，特别是90后、00后那一代人。所以他相信“Fei Liu”一定能够满足新一代年轻人对珠宝的需求和期待。

黄钻项链
by刘斐

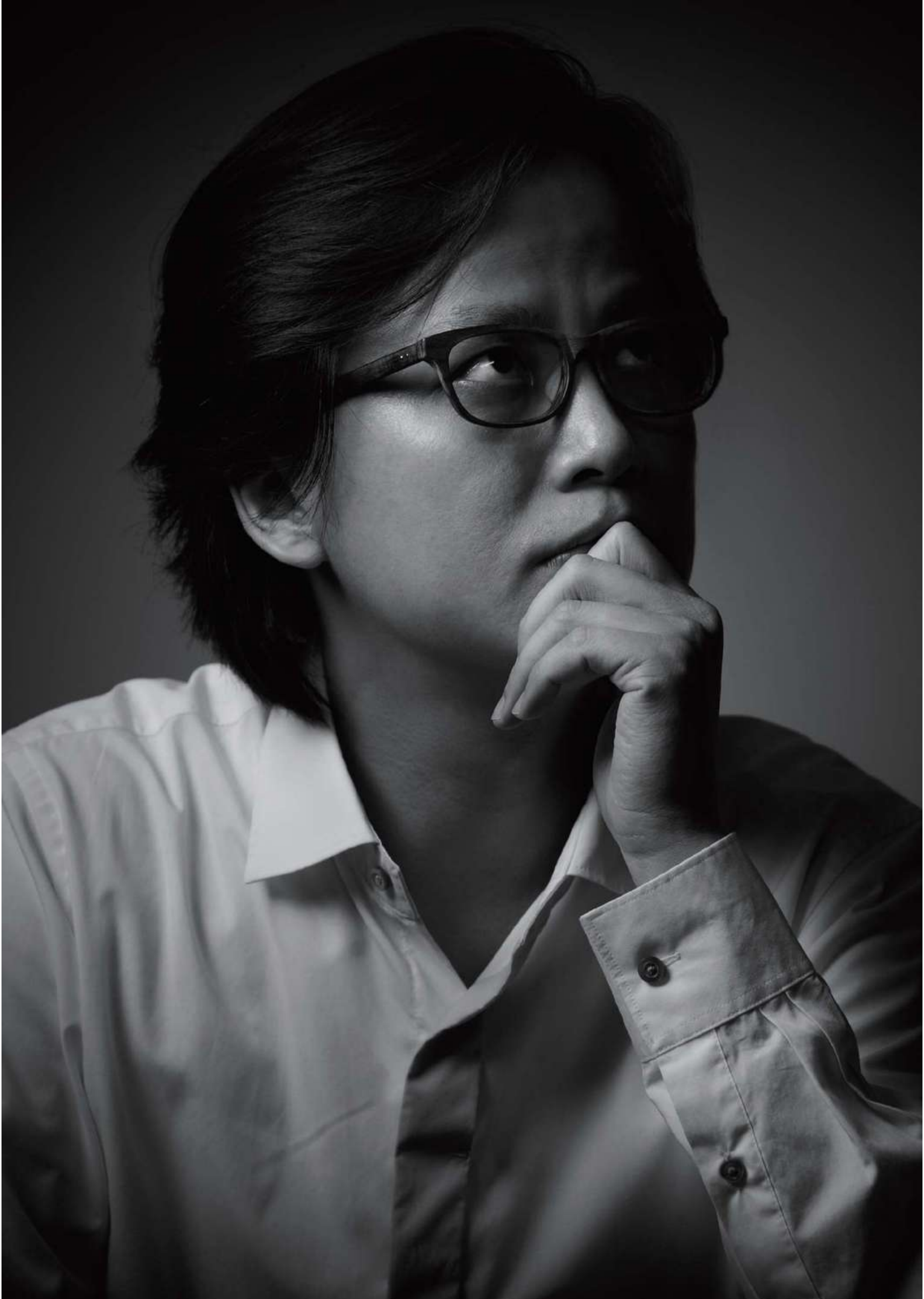

《莲花》胸针
by刘斐

翁狄森

华人设计的期待和骄傲

翁狄森生于1970年，是著名华裔珠宝设计师。曾分别于法国巴黎及加拿大渥太华攻读艺术及工商管理。毕业后，赴纽约Fashion Institute of Technology继续钻研摄影及珠宝设计。在2000年从事珠宝设计前，翁狄森曾在设计、广告及电影等不同领域从事创意媒体工作。他的概念珠宝店Life of Circle被《福布斯》评为全球25间顶尖商铺之一，与Herm è s, Manolo Blahnik及Ralph Lauren等齐名。

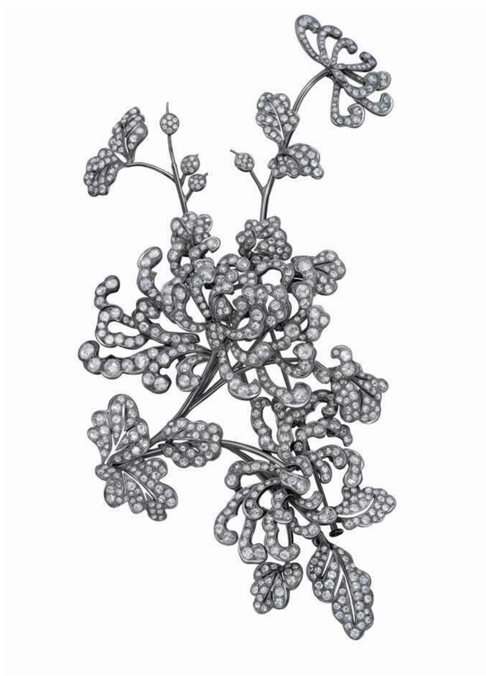

翁狄森说:

“我的第一个志愿是做电影，但是我想讲的中国故事已经让李安、王家卫讲了，他们已经很成功。我的第二志愿是做纯艺术，我想将中国传统艺术与之结合起来，但是当时已经有很多当代的艺术家实现了我心中的抱负。后来，我专职做了珠宝设计并一直走到现在。”

邂逅YEWN

和翁狄森第一次见面，是在2013年。我和来自纽约的摄影师在香港置地广场YEWN珠宝店，对翁狄森进行了采访和录像。穿着中装的他略显瘦削单薄，但浑身上下有着一种古典的气息。他温和而又平静地听从我们的指挥，在摄像机前对自己的艺术经历和创作的作品一一做了介绍。我能感觉出他对珠宝的那份热爱和平常人是不一样的。那年他刚刚和美丽的妻子订婚，拍摄之余他还用iPad向我们介绍起他们的婚纱拍摄，直觉告诉我这个男人很重情。2015年受欧洲网站委托，我再度采访翁狄森。远在美国的他，认认真真地写完答案发回了邮件，让我对他有了进一步的了解。

灵感源自剪纸艺术的钻石胸针
by翁狄森

人生赢家

米歇尔·奥巴马佩戴翁狄森设计的戒指

人生赢家

作为华裔珠宝设计师，翁狄森的来头不小。这位出生在香港的男人，来自殷实的珠宝世家，可以说是十足的富二代。而他的努力，也为他增添了常人不可及的幸运——他的珠宝曾被米歇尔·奥巴马在出访英国时佩戴，他的大牌粉丝中有林青霞与刘嘉玲，他受苏富比邀请使用极稀有的海蚌珠进行设计，他应邀参加英国古董珠宝展，他还娶了身材颜值均完美的“星女郎”蒋怡……如今翁狄森执掌两个品牌，一个是以中国哲学及民间艺术为设计概念的首饰店Life of Circle，一个是高级珠宝品牌YEWN（渊）。然而珠宝设计并不是他唯一的强项，私下里翁狄森还是资深摄影师，他曾参与十多个世界各地的团体艺术展览，举行了多次个人摄影作品展，出版了个人概念摄影集，包括*Photographs of Betrayal*及*Dickson Yewn's No Man's Land*。

《如意窗花》戒指
by翁狄森

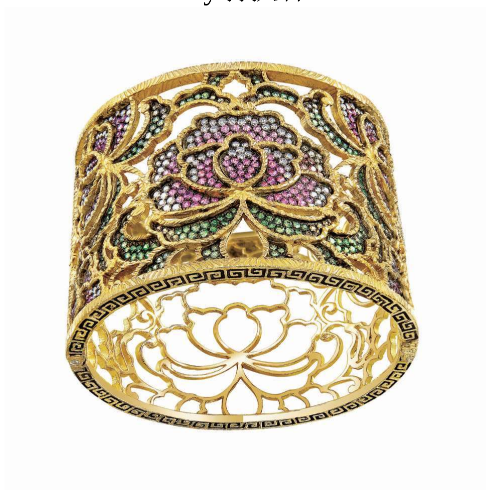
《如意窗花》翡翠戒指（米歇尔·奥巴马佩戴款）
by翁狄森

中国情结

翁狄森的作品由内而外散发着中国情结，在保留了众多传统工艺的同时，兼备“形”与“神”，他也被誉为中式珠宝设计的代言人。翁狄森相信这是一种渊源，一如他的品牌YEWN，他认为自己的每件作品都有一种文化根基。在翁狄森所有的作品中，窗花、剪纸等最具中国特色的系列作品，受到了海内外的一致好评。为此他相信，当人寻找到生命的根源，投向大自然的怀抱之中，便能感受到一种和谐的自然美。在他眼中，“中国元素首饰”就是回归自然的和谐。深受中国文化熏陶的他，用珠宝作品对中国的神秘文明和现代设计献上至高礼敬。无论是方形类似于扳指的戒指，还是富有对称意味的如意耳环，都以中国文化为本，展示了女性的韵味，传承着中国文化独特之处。

《窗花》手镯
by翁狄森

《锦泰蓝》系列高级珠宝手镯
by翁狄森

做有特色的华人珠宝设计师

提起华人珠宝设计师，翁狄森认为一定要有自己的特色。目前被世界认可的华人设计师还不多，他希望更多的华人珠宝设计师不是为设计中国元素而设计，也不是为了迎合某些需求而设计。华人设计师的作品要有自己的文化特色，而这个世界对华人珠宝设计师充满着期待！

《Xin Nu》项链的三个角度
by翁狄森

林晓同

创作最美的情感意境

林晓同1990年起从事珠宝设计，于1999年创立“林晓同设计师珠宝”品牌。2002年荣获第二届意大利国际金饰(The Gold Virtuosi International Jewelry Award)设计大奖。2011年至今荣获八项珠宝设计工艺专利，是台湾目前拥有最多设计专利的珠宝设计师品牌。林晓同还受金马奖邀请为影帝梁朝伟、刘德华、黎明，影后吴君如、杨贵媚、李心洁等人，以电影胶卷为主题，设计出两款别具创意的“钻石荣耀胸章”。他还为知名品牌戴比尔斯设计男性珠宝。

林晓同说：

“玉是最能彰显无形价值的创作素材，玉在华人文化中具有独特的珠宝语言，也是华人共同文化的联结与象征，蕴含着温润、雅致、谦卑和智慧的传承。”

初心

晓同的同名品牌早年在中国大陆地区被恶意注册了，所以他只能选取名字中的一个字——晓SHIAO作为品牌名称。而这个中国字有着丰富的意义：它是拂晓迎接第一缕晨曦；它是知晓明了人间真情……晓同希望这个品牌可以展现所有的初心，也体现感召人心的温暖。他关注的不只是珠宝的工艺技术，更倾力于传递一种名为感动的力量。16年来，晓同就这样坚持着、完善着，以多元化的作品，以丰厚而精湛的设计功力及艺术美学赢得好评。

“新玉时尚”

晓同2010年推出的《随玉而安》系列，跳脱珠宝华丽的表象，呈现出东方温润的美好情怀，充分展现了珠宝最真实的特质和内敛纯熟的面貌，同时激荡出玉石无价的新风貌。其中，有一款有关幸福的作品——《枝头上的青鸟》。这款作品是林晓同在一次晚归后陪儿子读童话时，父子间瞬间流动的情感给他了设计灵感。珠宝的无价，尽在人与人之间流转的爱。以细腻的情感体悟生命历程，拥抱大自然所触及的感动，这些都幻化为晓同的设计灵感，他的作品流露出独一无二的人情、文化、故事、记忆与温度。

《Eric Jade Bear》系列，灵感源自于父母对孩子的守护与挚爱之情。晓同以陪伴女儿成长的守护熊为创作元素，运用深厚的珠宝创作功力，一笔笔地手绘出女儿成长中的点滴纯真，将刚硬的金属与翡翠原石，化作一只只活灵活现的翡翠玉熊。每一件《Eric Jade Bear》作品，都代表着女儿成长的精彩时刻，也承载着父母对子女的满满祝福。这个系列不仅成功颠覆翡翠宝石饰件的传统样貌，更将独创的3D立体玉雕工艺一举推向了艺术珠宝的新境界。为了坚持成就理想，晓同采用难度极高的3D立体雕塑工艺，将最能代表中国人文底蕴的翡翠玉石，打造成蕴含丰富情感与生命力的《Eric Jade Bear》艺术作品。

《青鸟·花雨夜》胸针
by林晓同

《青鸟》碧玺耳环
by林晓同

男人与珠宝

男人以谋略创造历史，也以珠宝赞颂历史。在中国，帝王把珠宝镶嵌在皇冠上，以凸显权力；在西方，英雄们则把珠宝镶嵌在剑柄之上，相信珠宝能为自己带来胜利的力量。现代男人佩戴珠宝，则是个人品位与风格的具体表述。为了彰显现代东方男性独特的魅力与风范，晓同以“竹”“宝瓶”为设计元素，并撷取翡翠的温润气质，为男性设计了多款珠宝及袖扣作品，以诠释现代东方男人独有的君子风雅以及气宇轩昂之潇洒态度。为了呈现竹节的真实感，翡翠的雕磨特别耗费时间，且尤以翡翠与金属的结合最为困难，必须精准地掌握金属的张力，运用铆钉镶嵌、隐藏式扣环工艺，同时考虑佩戴者手部舒适的契合线条，才能完成。而最后镶嵌时的力道只要差之毫厘，翡翠就会碎裂。

《Eric Jade Bear》系列
by林晓同

极简而华丽

和晓同交谈时会感觉迎面而来的文化气息和浓浓的真情。特别喜欢他以“极简中的华丽”为设计概念，强调“生活珠宝”，让珠宝不只能在重要场合佩戴，更要融入生活，散发个人魅力与独特风格。对大自然的感动与旅行生活体验，帮助林晓同将创作灵感幻化为作品意象，再结合极简设计与华丽元素，擅于用一笔成形的设计手法，强调立体空间的层次变化。林晓同成立自家珠宝工坊，致力以“令人感动的珠宝工艺”，打造出许许多多令人惊艳的作品。

《幸福青鸟》戒指
by林晓同

Report

聚焦

珠宝设计师的魔法

拉斯韦加斯珠宝展大作

始于1991年的JCK珠宝展至今已有15年历史。为期4天的JCK珠宝展在拉斯韦加斯Mandalay Bay酒店举行。2016年JCK珠宝展有超过23000个注册的买家前来参观和选购。JCK珠宝展Luxury，旨在推广全球新生代珠宝设计师。

始于1997年的Couture展，是一个专门推广定制珠宝设计师及小众珠宝品牌的顶级珠宝展。在号称全世界造价最昂贵的、共耗资27亿美元打造的Wynn永利酒店，来自世界各地的明星珠宝设计师、最高端的珠宝零售商，还有顶级买家共有近4000人相聚一起。Couture的入场券一券难求，审核制度非常严格，真正体现了在珠宝界的翘楚地位。

Wendy Yue

Wendy Yue（余孟婵）早年从香港到欧洲游学，在维也纳学习语言与文化，她一路上边收集珠宝首饰，边玩票般地开始画首饰设计草图。在一个朋友的推荐下，她进入珠宝设计行业，并在1998年设立Diamond Tree工坊，专为其他品牌做原创设计与生产产品。2008年，余孟婵和伦敦友人合创高级珠宝首饰品牌，并以自己的英文名Wendy Yue命名。

属猴的余孟婵，设计的第一件作品是她最惧怕的蛇。她将自己最大的恐惧变成创作灵感。而当她正视最害怕的东西时，反而看到了它形体上的美。将大自然元素融入珠宝设计中，是余孟婵最为重要的灵感来源之一，她喜欢采用多种色彩，将宝石奢华的气度与精雕细琢的工艺完美结合，并在作品中融入大量中国元素。余孟婵更像一个珠宝画家，喜欢堆积“色彩”，她可以用白玉、碧玺、钻石、蓝宝石、珊瑚、红宝石等超过20种宝石，只为创造一朵花。余孟婵的珠宝系列充满了“宏观”和“微观”之美，像艺术大作却又细致玲珑。

2016年为本命年的余孟婵，设计了一个仰望天空、身体里开出玫瑰的美猴。金属和宝石的巧妙相连，好像是一座充满神秘力量的伊甸园。余孟婵的珠宝，植入了一种闪耀光芒的灵性。

《蛇年》戒指
by余孟婵

by余孟婵

all by余孟婵

Orna&Isaac Levy

奥纳&伊萨克夫妇

Yvel是以色列的珠宝品牌，由Orna（奥纳）和Isaac Levy（伊萨克·利维）在1986年创立。品牌名源自设计师姓名的倒拼，这小小的一笔已经注定这个有创意的公司会走得很远。奥纳是出生在珠宝世家的以色列人，而伊萨克·利维则是阿根廷移民。20世纪80年代这两位年轻人在以色列邂逅，一拍即合，做起了珍珠项链的生意，并成了珠宝设计师拍档，他们都喜欢表现最自然和真实的美，落日、海水等自然景观都成了他们源源不断的创作灵感。珍珠是伊萨克的心水之物，“我喜欢用珍珠来设计珠宝，因为它们本身就是大自然最美丽的作品之一，又如此时尚。珍珠非常女性化，适合任何女性佩戴”。所以现在提起

Yvel，更多的人会说它是一个异形珍珠的珠宝品牌。奥纳和伊萨克每4～6个月推出一个新系列，每一件珠宝都有极其明显的辨识度。

all by奥纳&伊萨克·利维

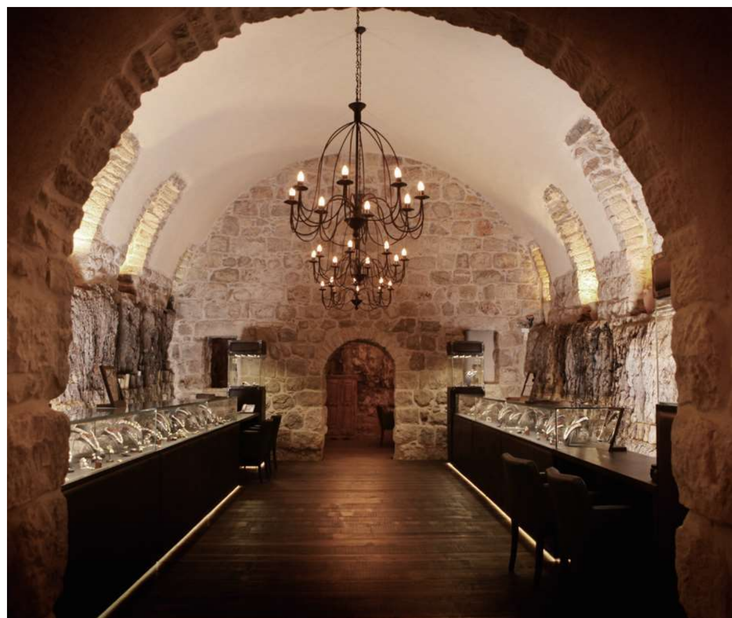

贝母套件
by奥纳&伊萨克·利维

by奥纳&伊萨克·利维

成立于2010年9月的Megemeria珠宝艺术学校，寓意为“创世纪”。学校有一个特别的计划，即帮助埃塞俄比亚移民在以色列生活。学校激发埃塞俄比亚学生用他们的语言来创作。学生一边学习一边创作，还会获得薪水和就业机会。这个学校被称为“光明的灯塔”，为最弱势的人群带去希望和光明的未来。Megemeria珠宝艺术学校的学生作品，是以银、24K镀金黄铜为主的首饰品类，其中许多刻有鼓舞人心的话语，这些作品可以在Yvel设计中心、零售店铺和网络渠道购买到。作为珠宝品牌，Yvel设计师每一年的作品都获得了世界大奖，它更是一个充满自信心、尊严和希望的乐园。创始人奥纳和伊萨克·利维用他们的才华和爱心，在以色列传递着光明。

以色列Yvel设计中心

Ilias Lalalounis

希腊自古就是一个盛产艺术大咖的地方。1920年出生在雅典的Ilias Lalalounis（伊利亚斯·拉拉卢尼斯）是起源于希腊古都特斐尔的金匠和制表师世家的第四代传人。毕业于雅典大学经济和法律系的他，加盟了叔叔运营的珠宝公司。他不仅因身为工匠而骄傲，并且立志成为一位伟大的工艺大师。

1941年伊利亚斯接管了家族生意，出于对历史的那份激情，他开始研修艺术。第二次世界大战结束后，伊利亚斯有了更清晰的愿景，他要振兴希腊博物馆史前古器物，并将当年的技艺传输到现代珠宝制作中，以唤醒古老的技艺。他的工作不仅仅是制作一件美丽的器物，更是寻找一种精神和符号，使之成为连接历史的方法。伊利亚斯·拉拉卢尼斯孜孜不倦地努力，终于将失传的古老工艺找回来了：粒化工艺、金银细丝、编织、锤击等。在随后的日子里，伊利亚斯设计和研发了《考古》系列珠宝，也用珠宝为世界记录下这个难能可贵的“标注”。纵观伊利亚斯的设计，可以看出与同龄人喜欢钻石和大宝石不同，伊利亚斯坚持使用18K或者22K黄金，他始终相信黄金是一种最符合人类气质的材质。伊利亚斯的兴趣点跨度很大，从史前文明到克里特文明，从波斯到拜占庭，从中国到都铎……后来他还开发了一个名为《爆发》的新产品——让人类的身体裹上了黄金。作为一个总是思考与进取的艺术家，他慢慢地更关注自然、科学、花卉、生物，以及动物随性的奔跑、植物的细胞、轨道和星座。半个多世纪过去了，伊利亚斯成功地将家族的生意带到了一个更高的境界。

by伊利亚斯·拉拉卢尼斯

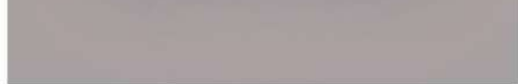

all by伊利亚斯·拉拉卢尼斯

不得不提的是建立于1993年的Lalalounis珠宝博物馆，它由一个非营利机构运作，博物馆内收藏有超过半世纪的伊利亚斯创建的50个系列的17000件作品，包括珠宝和艺术摆件。现在Lalalounis珠宝品牌已经被四位漂亮的女儿接手。四朵金花分工明确：老大做管理，老二负责全球销售，老三做博物馆，老四则是极具天赋的珠宝设计师。她们齐心协力，不仅将Lalalounis品牌发扬光大，更将希腊最美好的手工艺传承下去。

all by伊利亚斯·拉拉卢尼斯

Paula Crevoshay

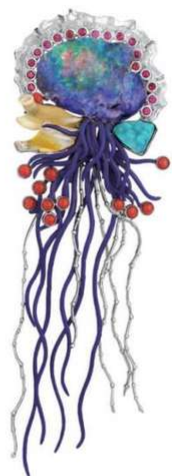
来自美国新墨西哥州的珠宝艺术家Paula Crevoshay(宝拉·凯薇希），大学专业是美术学，随后研修绘画和绘画制作。但因为与生俱来的对珠宝的热爱，后来转行从事珠宝设计和艺术珠宝的创作。

宝拉回忆说，她从三岁起就开始结缘人造珠宝，随后母亲和亲戚朋友给了她很多古董珠宝，这些靓丽的首饰成了她的珠宝启蒙。有着极高天赋的宝拉召集了更多艺术家用宝石进行创作，其作品在美国自然博物馆里展出，以便推广宝石的运用和进行艺术教育。

宝拉本人游历经历很广——曾经在印度生活3年，在亚洲待了12年，多元化文化的滋养让宝拉的珠宝更富交融性，带有浓郁的异域风情，却也保持着原创的独一性。看到宝拉的作品，一种女性特有的幸福感自然蔓延开来，她的艺术珠宝创造的是一种华美的艺术人生。

all by宝拉·凯薇希

Roc Majoral

在女性珠宝设计师占主导地位的珠宝圈，男性珠宝设计师总能用他们的独特视觉为女性的美丽效劳。来自西班牙小岛Forementera的Roc Majoral(洛克·玛约拉尔）先生，儒雅谦逊，从小受打理珠宝手工工坊和美术馆的父亲影响，耳濡目染了贵金属的各种华丽。其家族使用的贵金属均来自有“Fairmined”标志的矿业——那些矿业也是由少数艺术家经营的，确保所有贵金属的品质并承担社会责任。

1994年起，洛克开始独立创作，他的每一件作品都有着很强烈的地中海风情。自然有机的形态、细腻的延展、有艺术感却又稳固的造型，令人不得不佩服洛克先生的丰富想象力。他先后多次在Couture珠宝展上获得黄金类别的大奖，而其商业作品也被越来越多的女性消费者追捧。洛克始终认为珠宝首饰必须为消费者增加女性魅力，让她们佩戴舒适、搭配自由却又妩媚多姿。他用他的才华让家族标志“Majoral”继续成为令人仰慕的珠宝品牌。

而提起他的创作特点时，这位热爱艺术和绘画的年轻人腼腆地说：“我的作品灵感源自海洋的原生态，也附加着人类的聪明才智，比

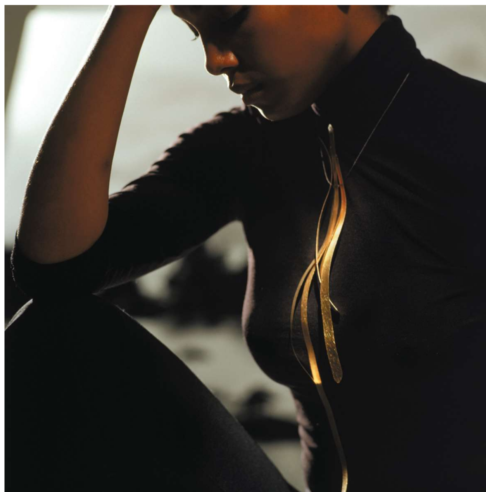
如艺术和手工艺，我确信一件漂亮的作品必须蕴含丰富的历史感，设计、工艺、制作都可能是历史感的载体。”

洛克和父亲在Forementera小岛上

all by洛克·玛约拉尔

《雨叶》项链
by洛克·玛约拉尔

Wendy Brandes

参展JCK Luxury的Wendy Brandes（温迪·布莱迪斯）的来头可不小。她是哥伦比亚大学的高才生，在那里获得了英语学士学位，而且长期担任着毕业生委任的哥伦比亚大学校友报《哥伦比亚观察者》的董事长一职——毋庸置疑，她是一位妙笔生花、有思想又有深度的智慧女性。从哥大毕业后，温迪十多年来先后在《华尔街日报》、美国有线电视新闻网、《人物》杂志担任记者，如今除了自己写博客之外，也为《赫芬顿邮报》撰稿。说起博客，也是温迪的一个转折点。缘于调侃型的文笔，2007年温迪开始在社交媒体圈获得了更多的关注。她也成了美国奢侈品行业的“意见领袖”，撰写了大量有关时尚、流行文化和历史的内容。可能身在时尚圈的关系，她自我创作的热情由此点燃。

温迪是幸运的，一出手就有不凡成绩。她的灵感源自女强人的形象，温迪设计了一系列18K金和铂金作品，拥有精致的细节、隐秘的奢华，宝石则被藏在其中，而首饰打开后立马又有了新的形态甚至是掩盖的碎片。用这组设计，温迪在美国赢得了2012年国际珠宝之星时尚组的冠军。她设计的《武则天皇后》戒指被超模克里斯蒂在巴黎网站上发现后，后者惊呼这是很酷很疯狂的作品。于是很多大牌媒体开始追踪报道，结果大明星们如布兰妮、蕾哈娜、斯凯拉都成了温迪的粉丝。温迪的作品还入选了美国珠宝设计协会新锐设计师比赛。而她设计的《城市》系列戒指，将每一个城市的地标掩藏在戒指中的构思，也获得众人的好评。温迪的设计天赋也得到了肯定。

《龙》耳坠
by温迪·布莱迪斯

《龙》戒
by温迪·布莱迪斯

all by温迪·布莱迪斯

Michal Kadar

Michal Kadar（米哈尔·卡达）是一位有成就的珠宝设计师，孩提时就受到了深厚的北美和欧洲文化的混合熏陶，也由此点燃了她丰富的想象力。回想起童年，她说她花了数不清的时间，在海边看各种贝壳，而贝壳正是她的艺术家父亲毕生用来做雕塑的材料。海边的时光陶冶了米哈尔细致入微的观察力和深陷复杂环境时的冥想自持力。和家人的旅行——从感受佛罗伦萨的文艺复兴到沙漠的感知体验——种种不同的影响，也构造起她早期对于自然世界和设计的认知。所以如今的米哈尔总愿意自豪地说："我的第二属性就是设计。"

这个有主见的女孩选择了艺术和设计作为此生的学业，后来她持续学习了一系列设计学科，包括纯艺术、高级珠宝和时装。

米哈尔早期在以色列的海边城市特拉维夫开出了自己的精品时装店，她独一无二的设计风格很快脱颖而出，而且聚拢了一批国际明星和社会名流。后来她开始设计拥有美丽元素、带着力量感、自然标志明显的高级珠宝。

《鸡尾酒》戒指
by米哈尔·卡达

现在米哈尔和丈夫居住在全球潮流中心——纽约，并在那里注册了和家庭姓氏有异曲同工效果的珠宝品牌“CADAR”，售卖高质量的设计和手工艺作品。CADAR有一种与生俱来的纯洁气质：用光、水和生命这三种元素组成了系列作品，它们本质的意义一目了然。每一件单体作品都包含这些基本元素，却用了非比寻常的视觉呈现方式——极致的极简、极度的自然之美和显著的结构均衡。CADAR是向人体这一美妙的“建筑”致敬。每条曲线和角度都是经过深度考量的，让黄金和皮肤可以紧密相连，让一份精致的弧度流畅地环绕在脖子和腕上，在形态的完美与和谐中，项链和戒指紧紧地拥抱着佩戴者。

《水》项链和手链二元装
by米哈尔·卡达

all by米哈尔·卡达

Inhwa Yu

Inhwa Yu（余英华）毕业于美国纽约普拉特学院，获得美术学士学位。在美国学习工作八年之后，她回到自己的出生地韩国，在首尔创立了自己的珠宝首饰品牌“Comme De Musee”，担任首席执行官和设计师，并开设了一家品牌店铺。作为一名年轻的珠宝设计师，余英华喜欢去不同的国家旅行和参加展览，获取不同的灵感和创意。“Comme De Musee”融合了现代的造型和永恒的优雅，受自然元素的启发，作品呈现出非常繁复的逼真和生动，把最有机的形式和自然线条很好地演绎成穿戴的艺术。余英华喜欢用彩色宝石、钻石、蜜蜡等材料去展现建筑般的结构和自然的缤纷色彩。余英华从建模制版开始，到完成整个作品，要花费一周到一月不等的时间。她的工坊就在品牌店铺的楼上。现在很多韩国明星都成了她的主要客户，她的“只此一件”令明星们得到满足，因为她总能聆听她们的需求，并加以艺术化的改善，从而制作出一件对客人而言有着特殊意义的珠宝首饰。面对新技术的兴起，余英华坦言，3D技术绝对可以带来很多新的促进，但是她相信手工创造的珠宝首饰有它特别的魅力所在。

all by余英华

意大利的“宝二代”

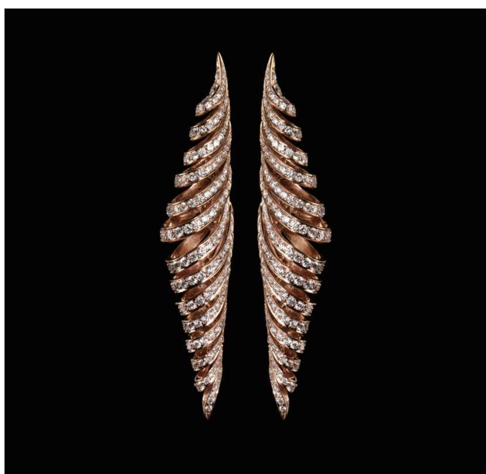

Mattia Cielo

创新珠宝缔结者

Mattia Cielo（马蒂亚·切洛）是名副其实的意大利富二代。他的父亲塞尔吉奥早年成立了名为Cielo Venezia1270的珠宝公司，在行业里有着不可忽视的权威地位。切洛是父亲心目中继承家族产业的最佳人选，于是当他在欧洲名校完成学业后，如父亲所愿加盟了家族珠宝公司。但外表儒雅的马蒂亚·切洛却怀着一颗有抱负的心，面对有着3000年历史的珠宝制作业，他想变革成为一名有创新精神的前卫珠宝缔造者，于是2006年他毅然成立以他名字命名的珠宝公司，从此既是一名珠宝创造师，又是一名真正的企业家。

by马蒂亚·切洛

自立门户之后的切洛，不再受到任何约束，开始为梦想的珠宝而创作。首先他做出了划时代的举措，那就是重新定义珠宝的艺术价值。虽然从小到大他都受到根深蒂固的传统意大利珠宝工艺，特别是维琴察地区悠久工业历史的影响，但他还是选择了革命性的珠宝语言表达方式，打破了传统的珠宝制作规则——用工业设计的方法找到了设计灵感和宝石的完美结合。马蒂亚·切洛从设计、材质、技术等多个方面着手，同时还邀请了他的好友、最具当代工艺水平的马西米利亚诺·博诺利将他的创造性思维变成精美的珠宝。

“让珠宝充满动感！”这就是切洛的创造原动力。在他看来，珠宝必须是鲜活的，有着狂热的情绪以及能够传输的情感，饱含浓浓的生命气息。戒指、手镯和项链看上去有着固定的形态，但一旦成为佩戴者身体的一部分，就可以转换成自我灵魂的流动，是绝佳的个性和身体的表达。为什么要动感？这是很多人的不解之处，而他给出了最直接的答案——运动中的宝石带来了光影、色彩和节奏，好比是一场个人的交响乐。的确，他不仅带来了珠宝的视觉效果，还为消费者带去了感官体验。切洛的理念和他的珠宝一上市，就引来众多的关注。因为他颠覆了珠宝的传统制作方式。有行业先驱这样评述他的贡献：切洛用无畏的工业设计原理创造了珠宝的三个维度，即颜色、体积和重

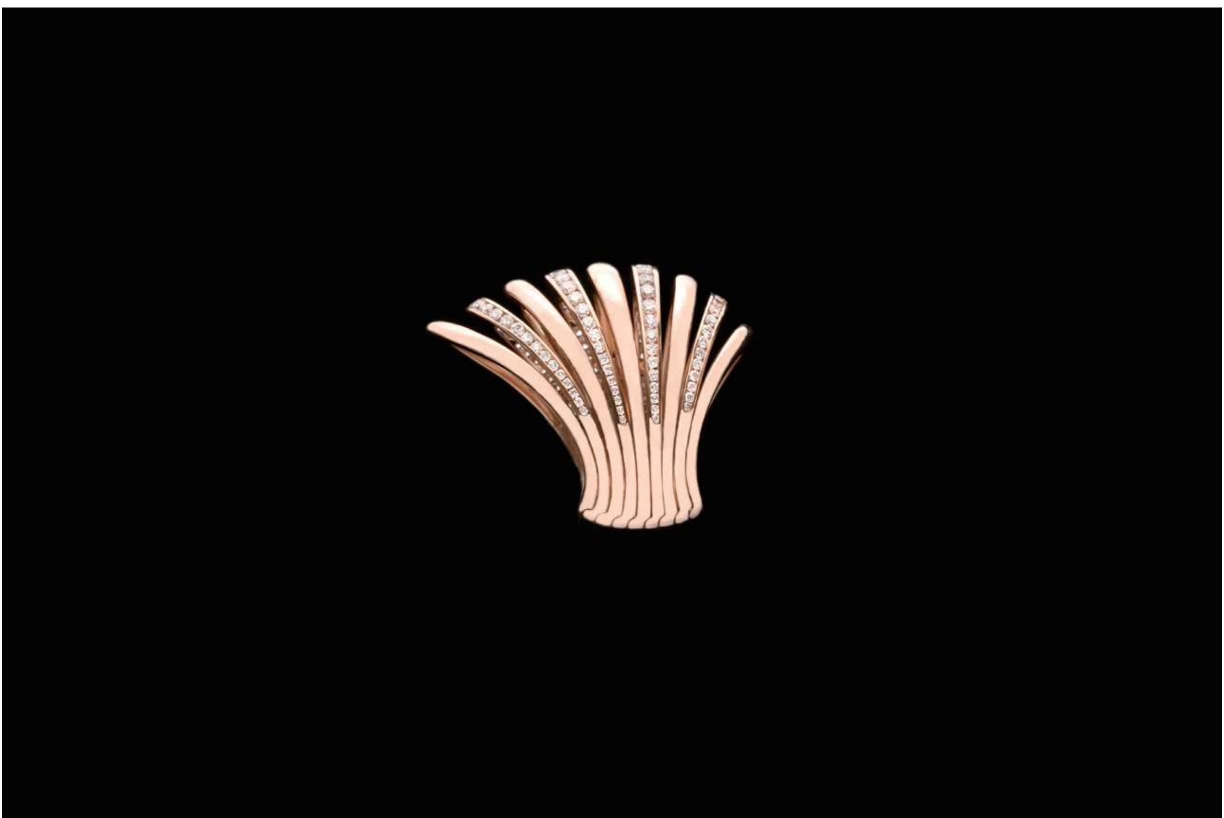
量。而切洛追求的奢华概念，不局限于宝石的价值，而在于科技的价值；不局限于身份的象征，而在于对个性最恰如其分的表达。

从2006年开始的十个年头里，切洛创造了很多识别度高，且为人铭记的珠宝系列，也使其品牌成为欧美众多明星拥戴的珠宝品牌。而切洛珠宝的柔软性、耐磨性、高亮度以及充满了嬉皮精神的特质，已经深深地影响了整个传统珠宝市场。变革是需要勇气也需要耐心的。除了借助工业设计和新科技的手段，切洛还需要选择珍贵的材料来实现自己的设计。真正的原创作品必须通过不断的研究和开发，并需要不断尝试和运用尖端技术，以探讨各种可能性。前卫的技术，往往迫使企业在投入到批量生产前，开始设计和建造新的工具，来塑造黄金和宝石特有的光彩，切洛从而再次创建了21世纪的新美学。

今天的马蒂亚·切洛敞开心扉拥抱新技术，他应用航天技术和创新的钛合金，使珠宝拥有统一的形式并有超凡的“记忆”能力——任何珠宝不仅具有动感还能返回到原来的状态，轻重量、极柔软和高闪耀成为他创新的关键词。在2014巴塞尔钟表展上他还揭晓了各具特色的“未来材料”以用于首饰制作的领域。现在，切洛新珠宝的形式将根据以前从未用于珠宝制作的材料的独特性和不可预测的纹理来创建。所以马蒂亚·切洛更像珠宝行业的魔术师，给市场带来了很多期待。

all by马蒂亚·切洛

all by马蒂亚·切洛

Claudia Piaserico

意大利新锐领袖

Claudia Piaserico（克劳迪娅·皮亚塞里克）出生在意大利北部黄金工业之城——维琴察。1986年她的父母建立了一个批发银首饰的公司，到了2006年，克劳迪娅和哥哥放弃了原来的职业生涯，做出了人生重大选择——回归家族业务，并着手进行业务调整。他们开始设计自己的产品，改变原有的销售模式、通路和形象。2008年一个全新的里程碑建立了——Misis品牌正式上线.

all by克劳迪娅·皮亚塞里克

克劳迪娅与珠宝首饰的情缘就像是一个游戏。学有所成的她曾经是一个年轻有为的律政俏佳人，为了创造符合自己形象的珠宝首饰，她开始寻找哪一类珠宝首饰可以佩戴或者馈赠朋友。就是这样的意外，让克劳迪娅有机会成为珠宝首饰设计师。意大利有着悠久的历史和丰富的文化底蕴，因而这一切滋养了克劳迪娅，成为她丰富多彩的灵感来源。而她最引以为豪的是自己对自然的美好有着执着的追求。家人的厚爱、海洋的魅力，以及艺术的表现力都促发着她创造的冲

动。人们都说意大利人真好命，放眼望去都是养眼的艺术品，而克劳迪娅在成长的过程中，孜孜不倦地学习新东西，包括在绘画方面的新技艺。这就不难解读，为什么她的作品大部分呈现了栩栩如生的动物和海洋生命，而作品采用的瓷釉技艺则来自古老的艺术。

商二代回归家庭生意，通常会遭遇很多商业理念上的碰撞。所幸的是，克劳迪娅的父母和兄弟姐妹间互相信任，并彼此承担起家庭和事业的职责，因而他们始终融洽地生活、工作在一起，并将家庭生意不断提升，取得了前所未有的成绩。有着独特商业策略及品味的克劳迪娅虽年纪轻轻但因为才华出众，居然被推选为地区珠宝首饰加工企业协会的主席，从而承担了更多的社会责任。意大利首饰工业也面临改革和发展，年轻的克劳迪娅是行业的希望，也象征着新生代的意大利珠宝首饰时代的来临。

当谈起Misis品牌时，美丽的克劳迪娅开始焕发出更多商业女精英的特质。她介绍说这是一个高端的首饰品牌，在意大利最好的首饰店铺里分销，也在全球最有名的百货商店出售，如欧洲的Harvey Nichols、日本的Mitsoukoshi，当然也会在新兴的俄罗斯、哈萨克斯坦的概念店里展出。现在Misis也在和欧洲及中国的品牌代理商合作。当初创建Misis品牌时，克劳迪娅就有着清晰的概念——它可以满足25岁到70岁女性的需求，跨度很大却很实用，Misis希望女性可以优雅、成熟、幽默、时尚，并注重细节。

2014年克劳迪娅来到了中国，感受到了中国蓬勃发展的大环境，也对中国女性之美大加赞赏。幸运的是，她早就开始布局中国业务，Misis现在在上海已有代理商经营的店铺，不久的将来也将在北京和消费者见面。此外无锡、长沙、广州等城市也将出现Misis的店铺，Misis甚至还尝试了中国的电商平台——天猫。克劳迪娅用自己的成功为整个意大利传统的珠宝首饰行业带去一股清风，那就是改革创新并且更加国际化。克劳迪娅还有一个创举：她和中国艺术家王小慧的合作也

成为中国与意大利珠宝首饰行业的一个佳话。中西方交融，彼此吸收文化的养分，这才是珠宝首饰复兴和全面发展的机会。

如果此刻问起克劳迪娅自己的角色，她会骄傲地告诉你——我是设计师，我是企业家，我也是行业领袖。这一刻，克劳迪娅有点律师的霸气。作为珠宝首饰设计师，克劳迪娅是这样评价自己的珠宝首饰设计的：创意、与众不同和成熟！或许这也是一位新生代行业领军人物的素描。

all by克劳迪娅·皮亚塞里克

Marco Del Maso

用刺青书写文化

“80后”Marco Del Maso（马克·德尔玛左）来自意大利珠宝品牌DML。他曾就读于帕多瓦大学，受到了完整的意大利文化、历史和艺术的熏陶。毕业后，他成为一名作家，用文字书写他心目中敬仰的意大利瑰宝，并且拥有自己的出版公司。一头长发的马克出现在众人面前时更像一名诗人，马克家境富有，衣食无忧的他可以整天和阳光、泳池、花园、农庄以及收藏品为伍，而且他的邻居们也都是非富即贵的人物，比如意大利球星罗伯特·巴乔。但年轻的马克喜欢和向往自由的生活，于是2006年马克开始了全球旅行。当他到达遥远的大洋洲新西兰之后，这块土地给马克的世界带来了极大的震撼。

all by马克·德尔玛左

由惠灵顿到达奥克兰的路上，马克与毛利人的接触和用心交流，使刺青文化从此成为他人生中的一部分。他了解到Moko刺青是一种刻在新西兰原住民毛利人身体和面部的永久印记，它独特的文身形式广受毛利人推崇，被视为新西兰的文化标志，也反映了毛利语言和文化的复兴。从小对历史充满着无尽好奇的马克，开始研究起深奥的刺青文化。根据毛利人的传说，刺青文身被认为是力量的象征，是一种护身符，也代表着其身份和家族系谱。毛利人带着这些刺青文身直至生命的终点，这是一种家族的责任和血脉里至死不渝的承诺。一如研究毛利文化的教授Te Awekotuku所说：文身同时彰显了一个人一生当中重要的时刻。马克在解读毛利人的刺青文身的同时，找回了一个男子汉对家的责任感。在外漂泊几年后，马克突然有了强烈回归的心愿，他希望用新的力量去传承家族的经典。在以后的日子里，每每说起新西兰之行，马克都称之为一次洗礼。

2008年马克结束了自己的精神之旅，回到了意大利，受到了全家人的热情欢迎，而他给每一个人的拥抱里都藏着深深的思念。此时的他已不再是那个充满诗情画意的翩翩君子，而是以一个珠宝设计师的角色回归。他创立了Marco Ta Moko, 这是一个全新的意大利男子珠宝品牌，表达了神秘的部落精神和标新立异的文化特质，有着明显情感偏向的珠宝风格，一经崛起就成为奢侈时尚的新标向——因为它不同于绝大多数的意大利珠宝所传递的欧洲文化。从此马克参与珠宝设计的每一个环节，从寻找设计概念源头开始，在概念的研究、研发和成型过程中花很多时间，亲自确认款式概念，寻找合适的工具并完成图纸。马克认为珠宝都是有生命、有灵魂，同时又能赋予能量的物体，他要用Ta Moko将这种生命和灵魂进行最完美的诠释，而马克则是因为认识了人生真正的价值才唤起了这样的能量。这个居住在维琴察山顶豪宅、开着名贵好车的年轻人，已把所有的注意力、创造力都集中在对产品的设计当中。

猴子袖扣
by马克·德尔玛左

by马克·德尔玛左

“当我用手触摸到这些首饰时，整个画面让人身临其境，我能强烈地感受到对生命的向往和热爱！而我很高兴找到了自己设计的灵魂！”马克如此评价自己的创作。现在的马克在工作之余，更愿意享受家庭带来的精神快乐。每天清晨起床，马克都会推窗远眺，让冉冉升起的太阳照射到自己的身上。他喜欢妈妈做的传统意大利面包，他喜欢和姐姐述说旅途的记忆，他还喜欢静静地站在父亲的身旁。当和家人共进美味的早餐后，马克会带着满腔热忱回到自己的工作室，和忙碌的工匠们并肩作战。是毛利人的刺青文身文化，让他找回了“TOGETHER”的成功哲学。

胸针
by马克·德尔玛左

袖扣
by马克·德尔玛左

Expression

表达

一种最美的创意

Attai Chen

创作于“可轻之物”

1979年生于以色列耶路撒冷，是以色列当代著名的首饰设计师，曾在以色列比撒列艺术设计学院师从著名的首饰艺术家维莉·卡明斯基。毕业后曾荣获诸多国际奖项，如德国慕尼黑赫伯特·霍夫曼奖、美国-以色列文化基金会资助奖等。Attai Chen（阿泰·翰）擅长将“可轻”（随处可见，易被轻视）之物，如树枝、碎木、纸张、锈金属等，打造成艺术首饰，其艺术底蕴具有博物馆级收藏价值。

● 珠宝并非必须华丽闪耀。带有天然纹理、色泽及味道的自然之物打造出的首饰更具生命的印记。或许用纸质材料所创作的首饰比黄金所做的更显脆弱，而艺术家设计时所注入的思想与手工，比材料本身更具有价值。

● 冬日的一天，在慕尼黑一个地铁站，我碰到了一只小老鼠冰冻的尸体。它打开了我脑中一个幻想故事，我感到必须保存它。我没有把它作为一个需要扔掉的、恶心的动物尸体，而是一个吓呆了的、需要进行复苏的生命。清理之后，我精心用纯金把它的头骨修补复原，就像对待任何珍贵而极特别的事物。在这个世界里，现实是与幻想和神话交织在一起的。受“时代精神”的影响，人们会有倾向性地修改现实，从而使之适合某种思想。又有一天，一个朋友送给我一只干扁的青蛙，可能是被车碾过的。我见它的第一个反应就是一定得给它做一顶金冠，而且要镶上宝石，就像给真正的王公贵族。这样，它也许能够启迪更多关于青蛙王子的真实故事。

《青蛙王子》
by阿泰·翰

- 《Fish a Wish(钓一个希望）》这件胸针是我2014年在慕尼黑展出的一个艺术装置《善者的预言》的衍生作品。在那个艺术装置中，我用了500条真凤尾鱼，先把它们晾干，再用纯金箔片包起来。这个过程，使得廉价的凤尾鱼成为珍贵的物品。而且，通常我们总是以群体来审视的凤尾鱼，通过精细的手工制作，它们每个都以略微不同的形式出现，从而在观者眼中成为具有特性的个体。这也可以看作人类社会的寓言。在展览中，我把这500条凤尾鱼排成队，像军队一样，令人联想起秦始皇兵马俑。这个过程，又一次让这些凤尾鱼失去了它们的个性存在。同时，鱼在多种文化中都是运气与财富的象征，比如中国在唐代开始人工饲养金鱼。展览之后，我决定把这个艺术装置转化为

可以佩戴的首饰。我用银做原材料做成凤尾鱼雕塑，之后镀以一层加厚纯金，在鱼腮处可以找到抓住这条小鱼的“鱼钩”——胸针的卡子。

《Fish a wish》
by阿泰·翰

《善者的预言》
by阿泰·翰

by阿泰·翰

by阿泰·翰

● 说说《四不像》这款首饰，创作灵感来源于巴伐利亚神话中的一种动物。它有兔子的头、鹿的角和鸭子的足。我的这个小怪物，是

两种植物种子的结合：一种是以色列常见的，另一种是我现居的德国的常见植物。所以这也是我生活的原始嫁接。这个特别的设计有很多深层文化含义，同时给生活添了点幽默感。

《四不像》
by阿泰·翰

Jennifer Ewah

将奢华和关怀进行到底

三岁起开始绘画和设计，曾在英国牛津大学攻读法律，后转入艺术、设计和创意学科；随后在英国中央圣马丁艺术与设计学院、巴黎美术学院、切尔西艺术学院、伦敦时装学院攻读专业课程；毕业后在英国V&A博物馆工作。之后，Jennifer Ewah（詹妮弗·伊娃）创立Eden Diodati珠宝品牌，2013年该品牌被评为拉丁美洲以外的全球可持续的奢侈品品牌。

在我生命中的某些时刻，成为一名设计师绝对是天意。设计植入我的血液和灵魂，而我会用我的毕生激情投入在珠宝设计中。我有

● 在我生命中的某些时刻，成为一名设计师绝对是天意。设计植入我的血液和灵魂，而我会用我的毕生激情投入在珠宝设计中。我有

着尼日利亚血统，并在英国工作生活，我所成立的珠宝公司，取名为Eden Diodati——Eden取自著名的伊甸园，Diodati则是对出生于瑞士的意大利先锋派神学家和翻译家乔瓦尼·迪沃达第致敬。

● 我和卢旺达有一段很深的渊源。我的合作伙伴在卢旺达有一个机构，专门帮助卢旺达种族大屠杀后幸存的妇女，培养她们的技能，让这些弱势人群不再受到攻击，并可以自食其力。而我也曾在卢旺达亲眼见到和触摸这些妇女制作出来的第一批样品。所以我用珠宝首饰实现自我价值和社会责任。现在Eden Diodati可以把卢旺达的传统手工艺和工匠保护起来，这是最大的成就。我想做的奢侈品，不同于其他的目的，是为了完成“奢华和关怀”的终极使命。

● 我的设计概念会是一种乌托邦的感觉。自然界的美物和宇宙的宏伟壮观都有可能呈现在我的设计作品中。所有灵感源自生活中的点点滴滴以及人性的闪耀点，比如关注光影的变化、石头的反射和折射。我的设计是想唤起一种深沉的爱，这种爱是一种融于精神层面直抵心智的过程，有着强大的美学冲击。

● 我欣赏所有富有同情心和同理心、有爱和力量的女性，她们都有一颗美丽的心灵。而我的母亲，作为一名医生，是这些女性中最重要的代表。我为她们而设计！

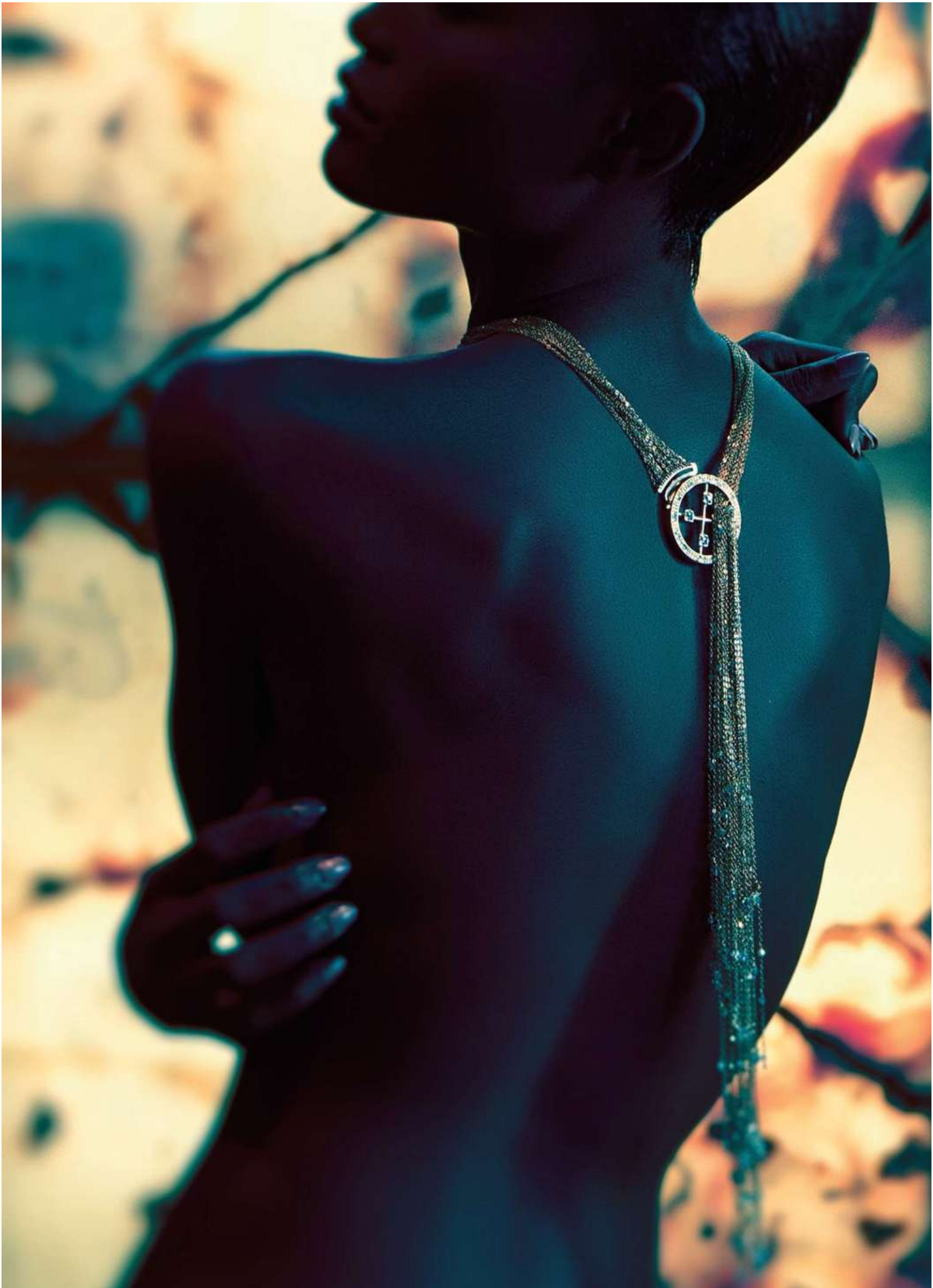
● 黄金是重要的金属，它代表奢华并贯穿了人类的历史，也是财富的象征。在历史的长河中，黄金也扮演着圣徒对上帝的膜拜，它总是在至高点闪耀着光辉；钻石则代表着稀有和自然的神力，没有其他宝石可以和钻石的光影相媲美。而我更专注黄金和钻石的来源，希望它们都是合法、没有冲突的材料。

● 音乐是我的至爱。我对音乐有广泛的爱好：管弦乐序曲、新灵魂音乐盒爵士、福音音乐、史诗摇滚、黑人打击乐……如果听到了我

喜欢的音乐，我就会情不自禁地跳舞。我的音乐的播放列表就是我生命全部的节奏、韵律和声轨。

模特佩戴詹妮弗·伊娃的珠宝作品

by詹妮弗·伊娃

设计作品：《Talisman》护身符项链

用黄金和钻石制作，细长的水波造型，象征时间的源远流长。特有的护身符标志，在颈间环绕，结缘于此，并终身给予美丽和庇护。

Rafael Herrera

极致完美的设计

出生于葡萄牙里斯本，大学时从几何学专业转入产品设计。大学毕业前两年，Rafael Herrera（拉斐尔·埃雷拉）在里斯本一个珠宝作坊里学做珠宝工匠。最近六年任职于拥有120年历史的西班牙王室品牌Carrera y Carrera设计部。

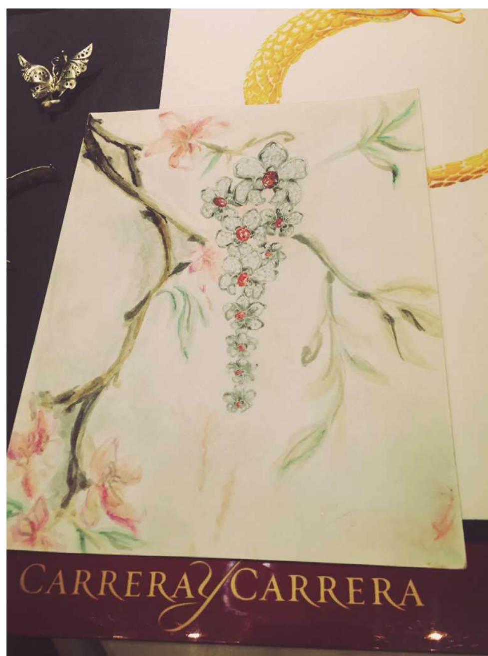
● 在我有记忆时就知道自己对绘画和素描有着罕见的热爱。孩童时我总能画出物品，以及它们的影子和体量，或者把这些所见整合在一起画出来……长大后我意识到自己真正的兴趣点在于创造事物，产品设计是最适合我的领域了。珠宝有着超经典的自然形态以及100%手工制作和传统的特殊处理工艺，而我受到了召唤，成为一名有工匠经验的设计师。

● 我坚信自己的作品应是360度无死角的完美。一件珠宝从上至下，从前至后，每一个视角都是重要的，为下一步衔接做好入口。我希望我的作品在第一眼呈现时就是美妙的瞬间，而无须看完整件作品，这就是我的完美主义个性在作祟。

● 设计是最没有规则的一件事。设计就是创新，创造一种从未有过的理念。好的作品当然有关形态、颜色、体积、纹理、材料、主题、概念等，但真正好的作品就是采用了前所未有的方法融合了所有的要素。来自大自然的灵感是无价的，这是一种永不停止的信息搜索，并提供了无尽的演绎再演绎的机会。

● 我的作品是有个性的，引发好奇心的，但也是标新立异的。我认为最好的作品就出现在下一次——永远没有完成的系列中。因为设计就是一个打破僵局的过程，设计师必须倾其全力去完成一件作品。

然而一旦成功了，其实最难的却是下一件作品。所以我喜欢博览群书，还热衷为盆栽树苗和街道画素描。

为Carrera y Carrera设计的作品

拉斐尔·埃雷拉的手绘稿和制作完的成品

钟华

纯粹美好的手工之作

于英国中央圣马丁艺术和设计学院学习当代首饰的金属工艺，2006年以高分获得伦敦城市大学珠宝设计硕士学位，是伦敦当代珠宝协会会员。凭借独特的设计风格与精致的手工雕琢，钟华的作品被英国几大艺术收藏机构先后收藏，并屡获国际奖项。之后成立钟华艺术珠宝高级定制工坊，现为故宫文化珠宝首席设计顾问。

●我从小就对艺术情有独钟，小时候最爱做的事情就是画画和给芭比娃娃做衣服。后来到了美院的服装设计系读书，本科毕业后本来要去伦敦服装学院继续深造，但是一个偶然的机会，在伦敦一个当代珠宝展上，我欣赏到了世界当代最先锋的珠宝设计，各种突发奇想、各种新鲜材质，以及每件珠宝的故事和深刻含义都震撼了我，让我突然有了学当代珠宝设计的想法，所以我毅然中断已经学了一半的服装设计，投身到完全陌生的首饰设计中去。

●我的第一件首饰作品反而是在我去英国读珠宝设计之前设计的，当时是为了美院的服装设计系毕业作品而特别设计了几款首饰来搭配我的衣服，记得当时我用了苗族的绣片跟金属及毛皮编织在一起，做起来觉得很有意思，但那几个作品单纯是为了搭配衣服而做。后来我在英国读首饰设计后第一次做的首饰是用金属及日本的布料做出来的一件可以与人的肢体及情感产生互动的项链。因为设计的主题创意大胆创新，此作品在当时入选了伦敦毕业生成果展，并被伦敦美术馆Contemporary Cosa Gallery收藏。

《丽水湖畔》，18K黄金、碧玺、蓝宝石戒指
by钟华

《真爱如血》
by钟华

●在英国留学时，我在课余时间最喜欢看各式各样的展览，除了看跟首饰有关的展，也看艺术展、建筑展甚至学生的毕业展。看展览最大的收获是令我有更好的思维方式及心态去创作。国外艺术家的创作心态对我有很深远的影响——他们的创作很纯粹，他们为自己的艺术理想而创作。我曾经看过一位老艺术家的展览，她已经是一位老太

太，这辈子都以毛线编织她的生活，家里的沙发、电视机、手机，甚至她的房子都是用毛线一针一针编织出来的，当时看她的展览我非常震撼，很欣赏她单纯做着自己喜欢的事。这对我影响很大，到现在我还会坚持着用手工制作出有故事有温度的首饰。

《爱的泉水》，18K玫瑰金钻石王冠
by钟华

故宫文化珠宝《御花园》系列
by钟华

● 成立钟华艺术珠宝工作室后，我开始了私人高级珠宝的手工定制，认识了很多新的朋友。在为她们定制珠宝的时候，我让每一件定制的珠宝都有它的故事。我曾经为一位厨师定制了一枚花椒造型的戒指向自己热爱的工作致敬；用一对年轻夫妇的指纹制作长命锁首饰赠予他们未来的孩子，希望孩子能永远感受到父母的爱及支持；为一位内敛的父亲给女儿设计出嫁时的皇冠，泉水喷薄而出的造型，代表着父亲满满的爱；也曾为摇滚歌手设计带耳机的骷髅头项链来表达不死的音乐理想。虽然每一件纯手工制作的作品都要历时三至四个月才能完成，但每一件作品都充满了力量、生命及爱，十分珍贵。

by钟华

设计作品：《一树一菩提》18K黄金手镯

为一个信奉佛学的成功女性定制的手镯，设计时想通过一棵树象征微小的世界从而表达生命。通过树枝的生长体现大自然的生长，用山、水、花以及很多生态的元素组合表达，用树枝相连，把生生不息、延续生命表达得淋漓尽致。

马兰

一颗开放的心

生于珠宝世家，在北京长大。5岁学习芭蕾，2000年后赴伦敦艺术大学研读珠宝设计师专业。在英国加入不同的珠宝公司实习，2008年创造了以自己名字“Aster Ma”命名的高级珠宝定制品牌。

● 如果说珠宝设计师应有的天赋，我想是“an Open Heart”。我独立完成的一个珠宝设计是一条以18世纪珠宝文化为元素的钻石手链，这么多年来我出席活动时经常会戴它。有些事情似乎就像是冥冥中注定，我能成为珠宝设计师，要感谢我的母亲，她是引路人。从小由于父母的工作关系，我和祖父母的情感很深厚。直到现在我的梦里、记忆里总会重复出现那时候发生的事和时光，我喜欢那种亲近与温馨，所有世间的酸甜苦辣都能不造作地发生与流露。我的作品里有我孩提时成长的影子。

● 旅行会积攒很多记忆。五年前在不丹，我在一个村庄里住了几晚。刚到的那一天晚上，我走出房间想看一看夜晚的峡谷是什么样子，结果发现一片漆黑，可以说伸手不见五指。因为不丹人口不多，那一带也就几户人家，所以在那里连“灯火阑珊”都不会有。站久了开始冷，向远处看、向深处看还有一点点害怕。当我转身准备往回走的时候，我抬头向天空看去，一条银河，那么近，所有的星星似乎此起彼伏地发着光，我幻想自己可以飞起来徜徉在银河之中。我抬着头望了很久，真的没有什么词语能够描述当时的心情，如果一定要说是什么感觉，是感动吧。回国后我就做了一套蓝宝石的耳环和戒指，取名《星空》。

● 我坚持做比较传统和经典的设计，也许它们在许多珠宝中不能第一时间脱颖而出，但是选择做传统和经典的珠宝设计，也就意味着，你将一直把自己放在不断修正和通向完美的路途上。能够流传下去的、潮流无法颠覆的创作，它必须是合理的、不荒谬并且几近无瑕的。为什么说几近无瑕，我想这是人性使然——我的至情至性如若还在这些珠宝上留下了不完美，那便是我最坦然和真实的样子。这也是我们这个娑婆世间的样子。往往我们一直传承下来的也就是我本心里的东西。另外，我的客人也经常会因为他们的纪念日或者一些对他们

来讲极为有意义的事件，委托我帮他们定制珠宝，让珠宝在悠长的时光里，可以永久地纪念这些事件和时刻。

《星空》系列
by马兰

《Victoriana》钻石手链
by马兰

● 我是一个充满感性却十分有逻辑的人。Aster Ma品牌是我的个人品牌，她永远不会“过分”。我希望她是温和的、长远的、真实的，有细节、有心、有型，一如我的本人。业余时间我会练习瑜伽，放空是一种状态，我喜欢喝葡萄酒、打坐、画画，甚至发呆。每一年时不时我都会为自己做几件新的珠宝，我自己比较喜欢佩戴耳环和戒指。

渐变兰花
by马兰

《大自然恩赐》系列
by马兰

童文威

向古典珠宝艺术致敬

在上海美术大学附小附中完成学习，1999年赴巴黎留学，就读于法国著名时尚名校Esmod，2004年在法国巴黎注册了个人珠宝品牌SHAOO PARIS。作品在法国Colette和巴黎城中最古老的百货商场Le Bon Marché有售。品牌精品店已经在中国上海、杭州诞生。

by童文威

● 繁华的巴黎街头充满了古老文化与前卫艺术的激烈冲撞，在Esmod学习让我第一次感受到时尚与艺术接触的震撼。尤其是珠宝艺术，它能够震撼我的内心并带来我对设计创作的无尽想象和绚烂的幻影。我对复古文化的情结由此被激发了。

●我从小对纯艺术和古董非常感兴趣，当然这也是受收藏家父亲的影响。现在我的创作灵感其实完全来自于生活，比如空闲的时候我会约上三五好友逛街，探访一些有意思的小店；看看话剧、画展和浪漫的法国电影；购买精致的餐具，配上自制的美食，邀朋友到家里开派对；等等。我的朋友多半是艺术家、设计师、收藏家，在聊天中我们会天马行空地想象到很多画面，有时灵感可能就来自一次思维的撞击。我不喜欢跟随所谓的流行趋势、每一季的新品推广，我依然会坚持自己品牌独有的东方古典韵味与西方现代感觉和谐交融的独特魅力。

18K珍珠项链
by童文威

● 从小我就喜欢古董还有vintage风格的服装，珠宝我也只买vintage，尤其是喜欢20世纪三四十年代的。当我开始珠宝创造时，玉就自然而然成了我的第一选择。玉带着历史的痕迹，用玉石可以做成庄重而传统的珠宝，但工艺却并不简单，千万种带有象征意义的图案五花八门、形形色色。我注重玉石的手工雕琢，曾经有一款晶莹剔透的玉石镶在了18克重的金戒指上，让人仿佛回到了古老的大宅巷道里。我通常会选择乳白色的宝石，后来也尝试用令人惊喜的颜色，如墨黑、墨绿等，总觉得这样的珠宝有种鹤立鸡群的感觉。

● 我一直觉得艺术的美是相通的，不分国界。作为一名珠宝设计师，我对美的事物很敏感，就像挑选古董中最经典的东西。如果我需要给自己的风格做描述，那么我想复古和经典是最精确的。蕾丝和玉石，分别是东西方最经典的灵感，也有着传承历史的魅力。我现在参加很多珠宝展，我的作品不仅仅代表法国珠宝，也代表中国珠宝，有着东西方交融的特征，这也是最经典的。我在巴黎生活多年，也常去伦敦和纽约，我比较了解西方的审美要求，同时我又比较喜爱中国古典文化，所以我的作品非常好地融合了东西方的美丽要素。我相信古典的审美情趣正在被全世界接受，而中外明星只是走在潮流前端。

by童文威

许二建

坚持完美的意象表达

2005年毕业于南京艺术学院设计学院，多次荣获国内外设计比赛大奖，曾担任TTF珠宝设计总监，现为“观设计”机构创始人。

● 我不认为做珠宝设计是需要天赋的。珠宝设计属于装饰艺术门类，不像工业设计那样严谨，所以珠宝设计的门槛很低，如果能驾驭任何一种设计门类，这个设计师一定能够驾驭珠宝设计。我认为珠宝的真正门槛是材料和工艺，对材料和工艺的认知程度直接决定设计的深度。结构学也会成为做珠宝设计需要掌握的技能。

● 中国的土壤是我们天生的武器。中国文化的审美是形而上的，这种不注重具体化的意象审美文化特征，决定了中国人天生就是艺术家，可以说这是祖先赋予我们的天赋吧。而珠宝这样的装饰艺术门类，虽然带有工业设计的一些具体化——这完全受制于工业化大生产的需要，但在形式表达和创意构思上意象成分要远大于具体化，这和国画、京剧、饮食文化如出一辙。我的本土成长经历或许就是最好的实践。

● 我有幸服务于TTF，这是一家在艺术和设计上有所坚持的中国珠宝企业，在行业中屈指可数。但是中国几千年的儒家文化倡导平庸，大家做一样的事，说一样的话。很多人不是天生做不好，而是不敢做。对于艺术工作者来说，精神被禁锢比肉体被奴役更可怕。所以我和我的设计团队面临的是来自大环境的挑战，因为我们必须坚持像异类般生存，并拥有强大的内心。我为商业品牌工作，但我用我的独立精神为商业品牌的独特性创造更多的艺术作品。

《公爵夫人》
by许二建

●我一直没有把珠宝设计当成我的职业，我想把它当成一种兴趣爱好，这样就能一直保持一颗敬畏心，让自己更加热爱它。闲暇时我还喜欢摄影、跑步、看电影、跟朋友喝茶聊天，这让我的生活充满新鲜感。如果时刻保持一颗好奇心去看世界，细心关注周遭的人和事物，并保持理性的判断力，不人云亦云、随波逐流，这样就可以成为一名优秀的设计师。

《The Lady》项圈
by许二建

胡涓涓

流畅着生命线条

伦敦中央圣马丁艺术与设计学院毕业，硕士学位。曾获得“黄金畅想”设计比赛一等奖以及英国钯金首饰设计比赛大奖。回国后在知名高校教授首饰设计，注册Juan Juan Hu独立珠宝设计师品牌，并应邀参加2016年迪拜VOD国际珠宝展。

● 童年时，每次洗完手，我都会观察手自然垂下时，任由水珠滑落积聚到指尖形成晶莹欲滴的状态，惊叹水可以把手的线条烘托出别

样的美。这个图像和场景从童年起就时常出现在我的脑海。从现在的视角来看，这虽然不是我第一件真正意义上的“现实的”首饰作品，却是第一件引发我思考的、物体对手形成的自然装饰与美感的“观念首饰”。我想珠宝设计这一角色从我童年起就开始有所萌生。

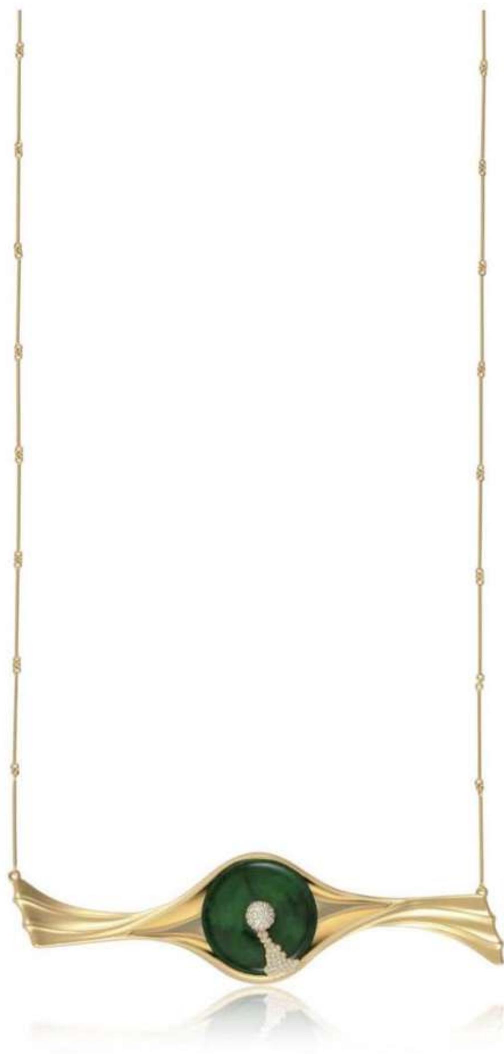
● “水”具有非常好的品质，中国文化对于水的性格十分推崇，“上善若水”便是这个道理。在我的设计中，常常会应用到流动的线条、有机的造型、自由的变化等视觉语言，让人容易联想到与水有关的动感。“水”之所以打动我，是因为它独特的属性，比如水是柔软的、没有固定形态的、纯粹的等等，而如何在首饰设计中去再现是一个挑战。我目前最喜欢的就是《Fluid Water》这个系列，从设计主题的浮现，到最终的成形与实现，有超过一年的时间。设计作品时我尝试着去思考触感表现在首饰设计中的可能性。在这个系列中，通过反复的实验探索，最终作品成功再现了水的这种柔软触感和流动的感觉。

珊瑚项链
by胡涓涓

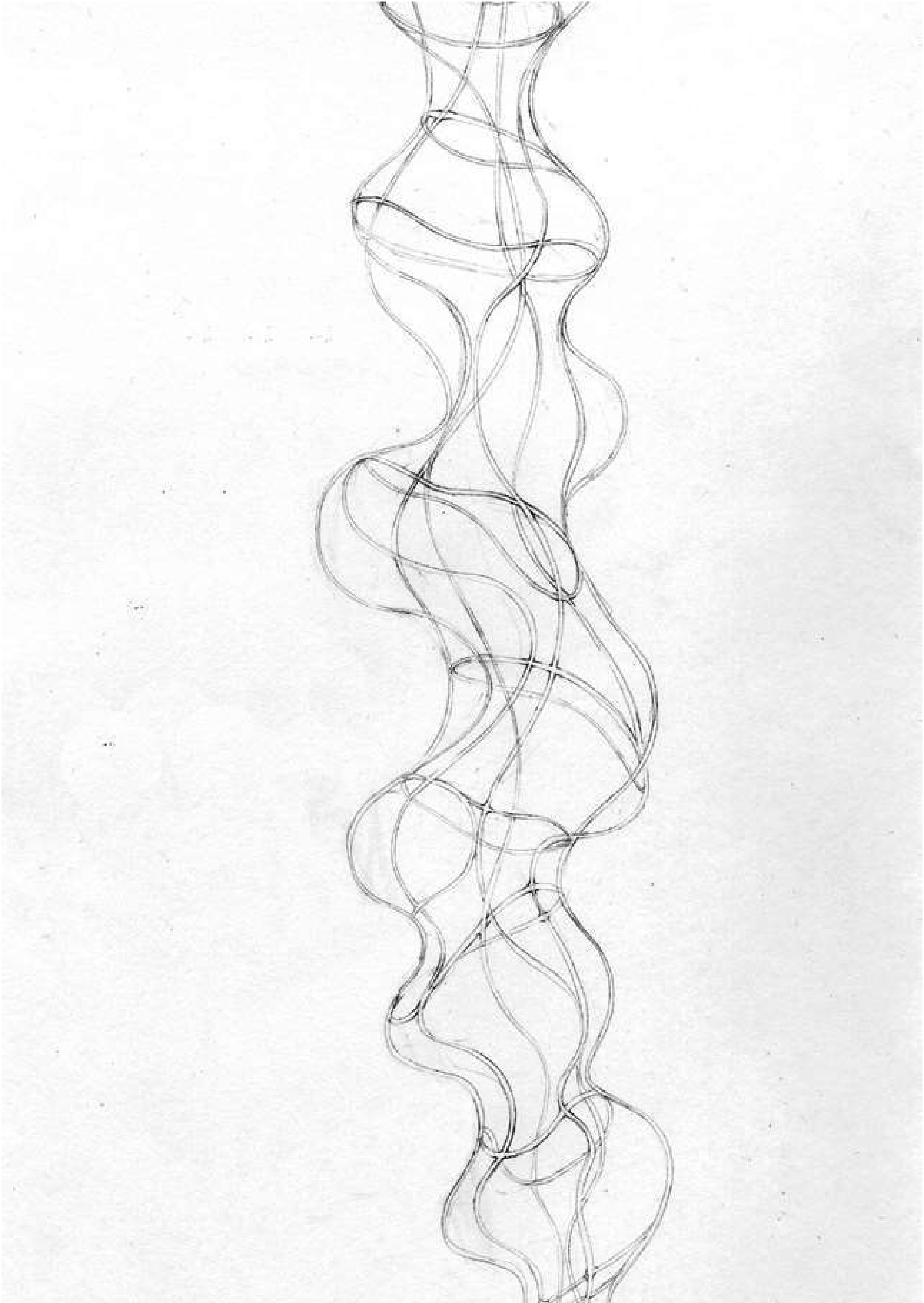
18K黄金翡翠系列
by胡涓涓

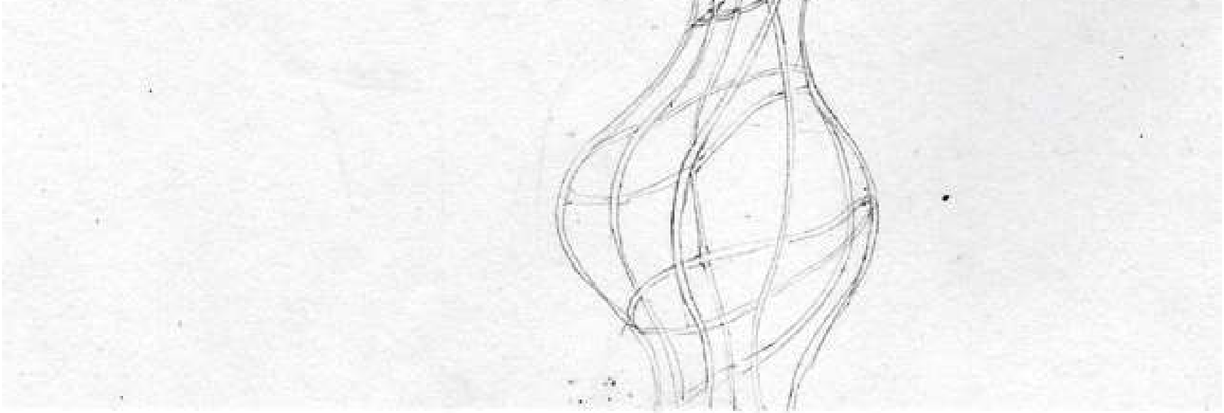

《Fly Lines》
by胡涓涓

● 做珠宝设计师的初衷缘于首饰对我而言是一种表达的载体和媒介，它可以呈现我内心的思考和美学观念。而独立珠宝设计师，有着自我表达的无限空间，可以坚持我内心的声音。我的珠宝设计是我情感的表达，也是我对生活对美学思索的结果，它们呈现在珠宝这一载体上，延续着一种源源不断的生命力，通过美学的体现从而达到心灵的共鸣。

● 我不工作的时候，会去旅行，感受自然，或者阅读等，也就是关注生活本身。丰富的生活状态很重要，因为设计都是源于生活的。生活中的体验和经历往往会拓宽和丰富设计者自身的眼界、视角和看待事物的态度，给设计带来不同阶段的体会、思考和观念。除了珠宝设计，我对其他不同领域的艺术也有着浓厚的兴趣，比如绘画、雕塑、建筑、音乐等。但是如果我有机会重新选择职业的话，我想我还是会选择做一个独立珠宝设计师，这源自我童年的直观想象。

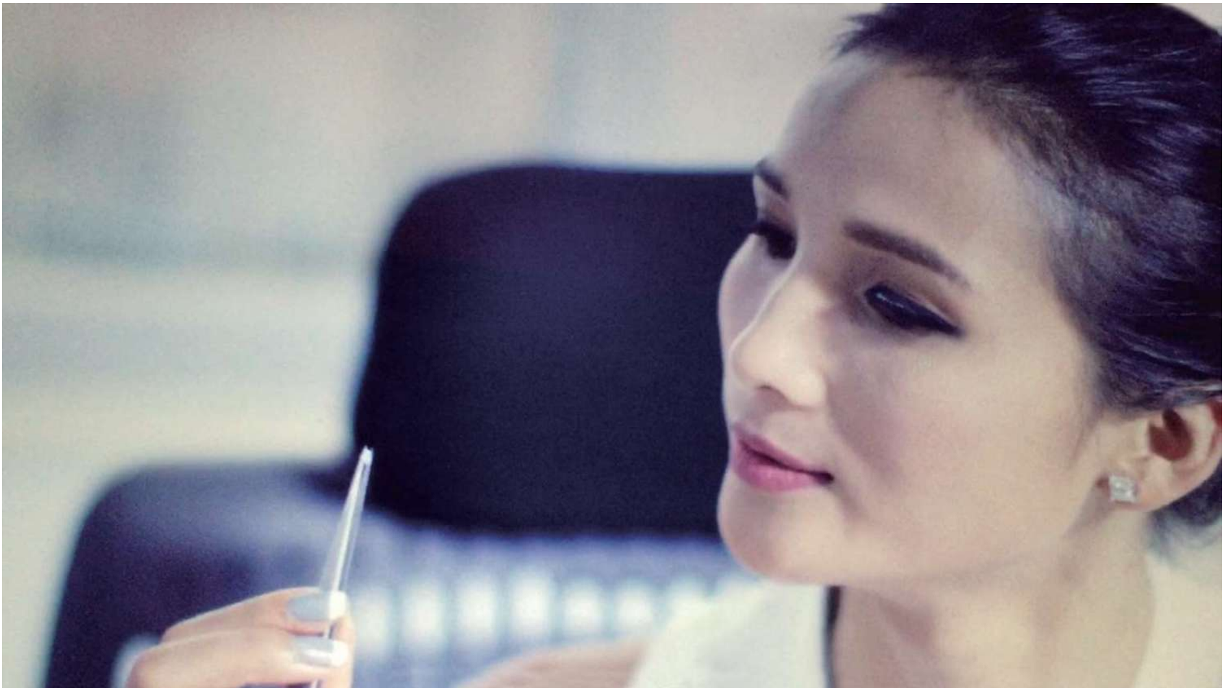

by胡涓涓

黄超燕

做美丽的加法

电视编导，超模，主持人，珠宝设计师。

● 这是一种水到渠成的结果。我本来是为了更好的镜头感觉，能像明星一样光彩亮丽，在镜头前展现自我，于是自己动手制作了很多配饰，这完全是兴趣所致。因为要走红毯，在全世界走秀时，总喜欢DIY自己的配饰，买一点，配一点，改动一点，再进行有机组合，于是就有了属于我独特风格的、非常出彩的首饰了。得到很多鼓励之后，我就把自己的配饰做成了一个珠宝品牌，也加入了很多珠宝元素。手工、唯一、天然就是Yolanda珠宝首饰的关键词。

● 我的设计初衷是让自己更美丽，所以我设计珠宝的“缪斯”就是我自己。美丽有很多种表达的语言，但一切语言都比不过最完美的自己。

● 经营一个珠宝品牌遇到过很多困难，不能只为自己高兴，还要考虑商业模式、潮流的因素，要平衡创意和生产的关系，要考虑老板和员工的利益，每一步都要走得很专业。但幸好我得到了很多人的帮助。不同于定制的作品只要满足定制客人的需求，商业必须要有风向标和商业价值。

all by黄超燕

● 我有机会做很多跨界合作的项目，现在也是Forever Mark合作的跨界艺术家，这样我可以做更多美丽的作品。完美的珠宝是必须有故事的，不仅是设计师的故事，还要是能引起别人共鸣的故事，可以创造情感的连接点。比如我设计的《鹿头》《千纸鹤》等，会勾起很多很多的回忆。我自己最喜欢《海百合》这套作品，可以拆装，有着流动的线条和不可言喻的美观效果，这样的作品有着无限可能的分解感。我不是一个科班出身的人，所以从灵感到成品的过程中有很多遗憾，但它真实记录了那时最真实的心情。

all by黄超燕

郑志影

独立思考并创作

毕业于北京服装学院，1999年获得“千禧永恒金”亚洲足金设计大赛荣誉奖，2000年入选“Gold Virtuosi”首届国际黄金珠宝设计大赛大奖。后成立ZENDESIGN设计师工作室。

● 大学所学专业包含珠宝首饰、箱包鞋帽等比较综合的服装配饰类的设计，这些课程的学习让我从一开始就能从整体上把握珠宝作为局部装饰与佩戴者的关系，并更强调实际佩戴的效果。大学时系主任唐绪祥教授第一次给我们上专业课时，曾告诫我们："珠宝设计师不要跟随市场潮流，而应该引导潮流。"这条建议包含作为设计师的责任感与使命感，对我早期的品牌原创商业设计的探索与实践有比较大的影响。

● 回顾十多年各个阶段的代表作品，我的作品风格可以归纳成：文化、都市、当代。我一直致力于为东方女性提供蕴含文化与品位的风格珠宝；在创作上不论是中国传统文化的当代呈现，还是自然题材的艺术提炼，都追求以个性化的风格来赋予当代都市无限可能。

● 2014年在巴黎发布《马首》系列。我曾在圆明园受到生肖馆里的马首触动，以传统马文化的多元内涵将它从军事象征到生肖吉祥寓意的演变过程展示出来，来体现社会文明的进步。从"铁马"锋利的白金冷光到"竹马"相对内敛的黄金亚光，再到"福马"玫瑰金结合剪纸的喜庆效果，同一结构的不同表达展现出马文化的发展演变。早期对雕塑的热爱与工作经历的影响开始在这件作品上显现，并将会持续影响今后的设计。

《马首》系列
by郑志影

● 传统的民族的元素以当代的、国际化的方式与风格呈现，这也一直是我的创作探索的方向。因为长期生活工作在中国最前沿的国际化大都市上海，我一直在思考如何将传统的文化提炼出来，做出国际化与都市化的风格，来契合当下都市里更年轻群体的生活方式。《牡丹》与《竹影》都是结合玉石等多元材质的小尝试，生肖系列起则开始系列化，它们都是源于中国传统题材的设计，但都以当代的、国际化的风格呈现。

《竹影》系列
by郑志影

《牡丹》系列
by郑志影

《女高音》项链
by郑志影

苏洁锋

从头开始

出生于岭南文化世家，学画纯粹是个人任性。2008年在广州番禺创立苏式珠宝设计有限公司，2009年更名为云门苏式珠宝设计有限公司，同年注册个人设计师品牌SOCO SO，2002年9月于珠宝展上首次发布《Go Ahead》系列，引起各界对中式珠宝当代化的关注，当年也被称为新玉设计运动的元年。现为深圳首饰设计行业协会会长。

● 我的天赋表现在图像思维和手工雕刻方面，或许是独立反叛的个性才让我成为了设计师。而祖父辈在香港成为玉雕工匠的一段经历，及他们赠予我的玉佩挂件，让我有机会触摸它们，从而幼小而富有想象力的我与玉结缘。

● “新玉运动”，不仅仅是针对玉石珠宝设计的一连串事件行为，我希望通过向全世界推广玉石的“婉约”文化来与西方的“张扬”做一场对话，让西方当代设计艺术界对我们的东方文化价值观有一个全新的理解。现在我的雕刻造型大多先通过现代的电脑软件进行精确的设计模拟，然后通过3D打印成型，通过反复调试确立形态后再让雕刻师傅完成最终的雕刻工序。传统的雕刻工艺受限于工具的创新，但当世界进入工业4.0时代后，一切造型可能都会被放开，更有利于设计概念的艺术表达多元性发展。

发簪——《Go Ahead》系列
by苏洁锋

戒指——《Go Ahead》系列
by苏洁锋

● 我把白玉历代以来保留玉的重量和原有价值的做法完全颠覆，取而代之的是空间和流畅线条等当代雕塑和建筑语言的介入，让白玉如风一样飘扬。珠宝设计师必须拥有自己的独立设计主张，这也是品牌的灵魂。现在我的作品主要有三个特色：安静、内蕴和恢宏。

● 如果有机会选择，我可能会选择做一名建筑师。我平常喜欢在海里游泳，一边游一边思考，有点像禅定。我还喜欢探索人类和宇宙的起源。

发梳——《Go Ahead》系列
by苏洁锋

王焜

“形+魂”的东方美学

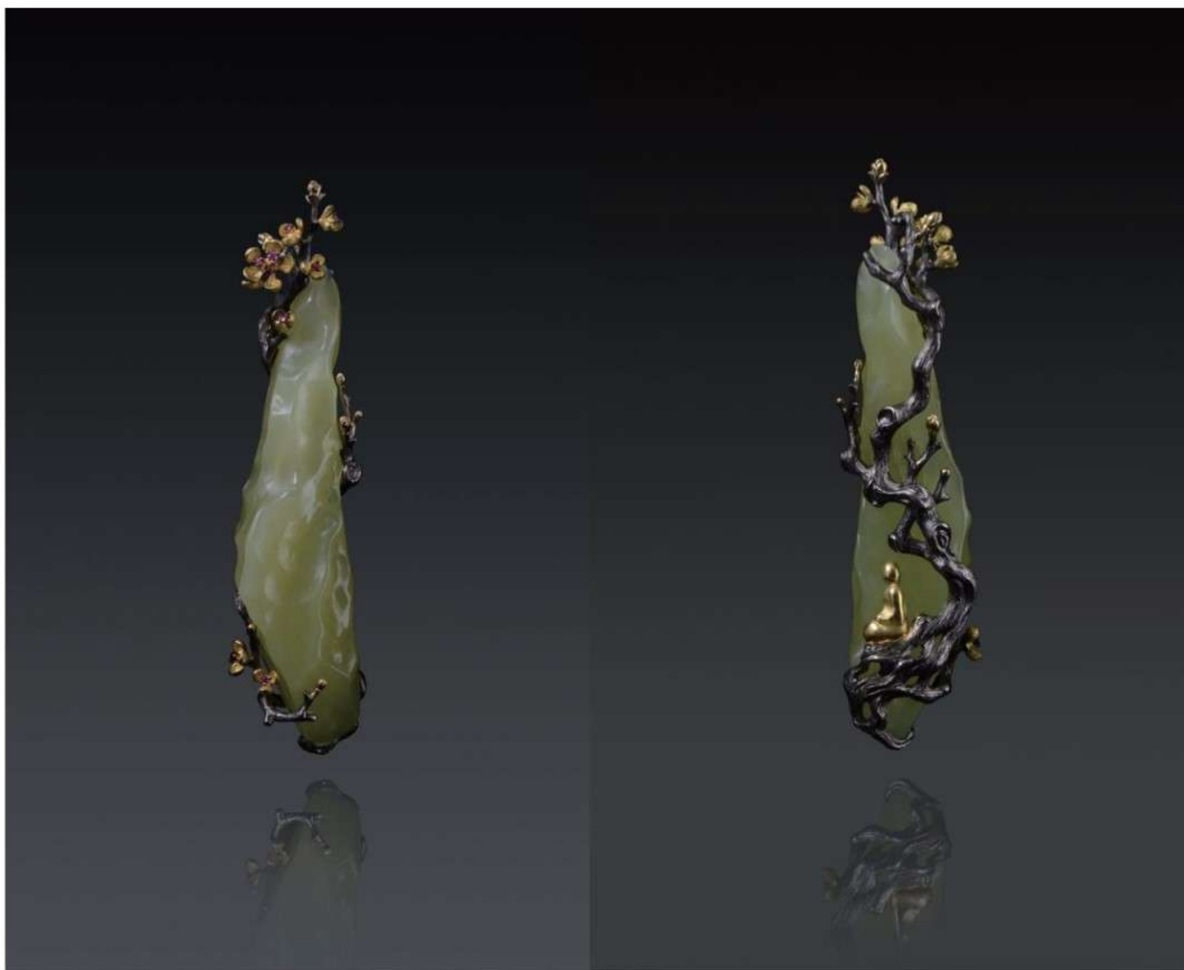
1975年生于中国桂林，2004年毕业于加拿大安大略省艺术设计学院材料艺术设计系珠宝专业（OCADU）。为追寻东方原创设计和完美工艺，2004年王焜回国创业。2009年创立王焜珠宝（北京）设计工作室（KUNWANG STUDIO），汇聚了20多名优秀成员，现已成为业内领先的独立珠宝设计工作室，作品深受中外藏家喜爱，并获邀在加拿大、德国、意大利等多国展出。

● 五年多的加拿大学习生活是我人生最重要的一部分，这期间我不仅得到专业知识的提升，更宝贵的是异国生活的经历和感受。它就好像在我的世界里打开了一扇窗，有不一样的光照了进来，从而让我对世界、对自己有了更深的了解。我认为人生是选择，而丰富的人生经历可以帮助我们做出适合自己的选择，找到人生方向。

● 有风格是对设计师很高的评价。我认为风格的形成并不是刻意所为能够达到的，这是在长期的设计创作实践中自然形成的。“形+魂”是我，也是我们工作室的设计哲学。诠释东方美学是设计的主导方向。在作品中表达我们或者客户内心的精神思想和意图，在制作工艺上追求极致，重视细节部位的处理，强调线条的美感，运用雕塑手法处理点线面的关系，尊重和发掘材质的特性和价值……我们的作品就是综合了这些要素，于是风格也就自然形成了。

● 团队的力量和协同配合是基础，我很高兴把优秀的人聚到一起。做事认真、上进、爱学习是我们工作的态度。中国个性化珠宝的市场前景广阔，需求也是巨大的，客户对品质款式的要求也在不断提升中。这对我们设计师也有着更高的要求和期望。“宝剑锋自磨砺出”，希望设计师朋友们不断提升自己，做出更好的作品。

《花开见佛》正反面
by王焜

翡翠冰佛吊坠
by王焜

变色龙吊坠
by王焜

● 没有绝对的“完美”。珠宝和人类创造的所有其他物质一样，需要我们以物寄情。“完美”是应当和必需的，它存在于我们的精神世界，它是促使我们突破的力量，让我们为追寻极致的精神而感动！东方美学博大精深，有着五千多年的传承，它不仅仅是琴棋书画诗酒花茶，还有我们伟大的四大发明。从最早用兽骨和贝壳装饰到“步摇金翠玉搔头，倾国倾城胜莫愁”，珠宝都融入在我们的生活中。感受古人的精神世界、意境和氛围，传播东方的美好，我们可以从设计创作一件珠宝作品开始。而我也正为此而努力。

冰裂纹花瓶吊坠
by王焜

崔磊

用玉雕传达英雄主义

1989年美术学校毕业后进入天津市特种工艺品厂从事玉雕工作，20多年来一直细心研究玉雕艺术，灵感取自皮影、剪纸和雕塑等。2004年成立上海青藤玉舍。自《十二生肖》获2011年中国玉器百花奖金奖开始，每一年都斩获国际级各类玉器评选奖项的金奖。2012年获得中国工艺美术大师称号。

● 我从小研习美术，一直有一个梦想，做画家或雕塑家。从美校毕业时，我有三个选择，但最后我选择了玉雕行业，或许这也是听从了心的召唤，觉得挺好，挺有范儿的。这也得益于我太太的支持，她是我的学妹，相当有才气。就像是一种天意的吻合——特别高兴能和自己爱的人一起做自己热爱的事业。

● 我生来不喜欢重复，迷恋充满阳刚之美的创作，于是在我的玉雕作品中就能看到变化、传统和力量的影子。我坚持创作就是我富有个性的表达，努力创造市场，而不是被市场束缚牵制。坚持做能让自己感动的作品，也希望让客人倾听创作者的阐述和心声，产生喜欢、认同，并能结交成好朋友。

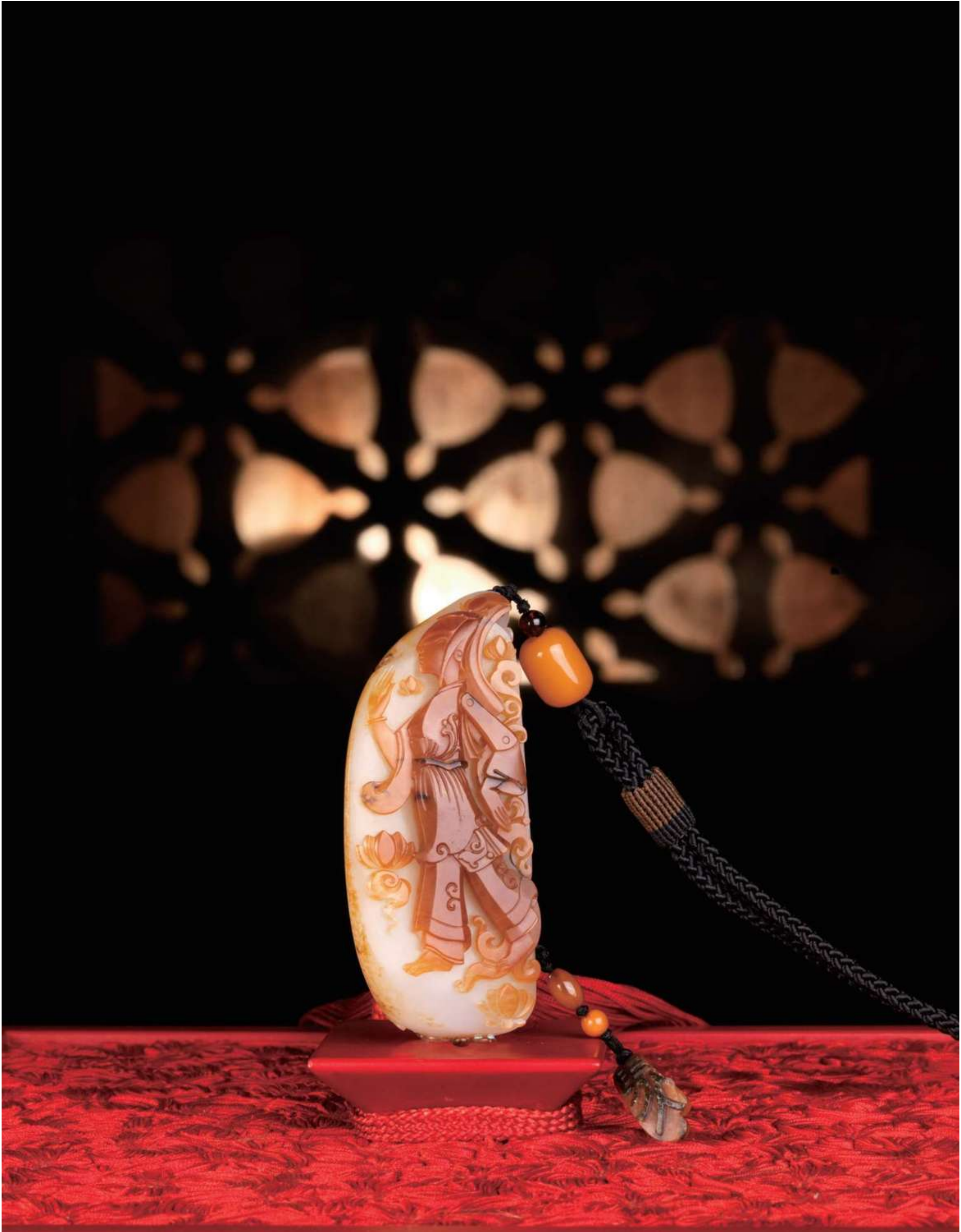
● 在玉雕作品的创作中，每一次新的尝试就像遇见一个契机，像获得一把钥匙打开了另外一扇大门。我有一件作品名为《神曲》，表达方式独特，纯直线、纯直角、不对称，用足了三角形，表现手法认可度很高，影响力持久，但与传统的玉器审美角度截然不同，所以当时叫好不叫“座”。我甚至对自己产生了怀疑，但有一位力挺我的收藏家，给了我希望。因为他的认可，我依然可以坚持自己的表达。

《神曲》 by崔磊

《迦叶》
by崔磊

《韦驮》
by崔磊

《观喜》挂件
by崔磊

● 玉雕的创作驱动力源自内心的热爱，因为热爱才会专注，在我的世界里匠心就是专注。真正专注的人，无须标签也无须喊口号，为热爱和热情而专注于工作和创作。在工作之余，旅行、聊天、抽雪茄成了我的爱好。和朋友聊天，也是一种知识的补给。各行各业的精英们各有能量和学识，于是在聊天中我可以知晓更多未知的领域。做艺术创作必须对社会有认知度，对人性有充分的了解，哲学家和艺术家就像是孪生兄弟，有思辨精神的艺术家才能对自己的作品负责。

● 我的艺术启蒙老师是我的哥哥，他从小学习美术，我5岁开始就在画画的哥哥旁，用蜡笔涂鸦。如今毕业于中央美院雕塑系的哥哥是个优秀的艺术家，才情飞扬，而又活得纯粹。我以哥哥为榜样，以静候的心态来创作，期待灵感乍现。最近我也开始尝试新方法，结合几何形体和西方雕塑的元素，繁复却也联系紧密，传达英雄主义主题，将东西方元素相结合，以传统玉雕美学为基础进行新的创作变化。

《班指》
by崔磊

Inspiration

鉴赏

有故事的珠宝

朱文俊

资深珠宝设计师，金伯利钻石设计总监。拥有20多年品牌珠宝设计与高级珠宝定制经验，以国际视野与创新精神先后获得多项国际、国家级专业设计奖项殊荣。作品《蝶舞》《迎春花》系列等荣获六项国家知识产权设计专利。

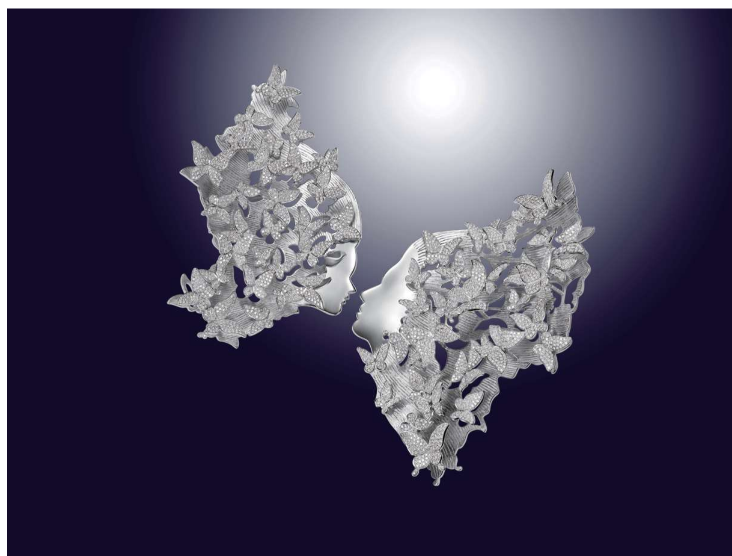
《蝶舞》2010年获邀入驻上海世博会比利时馆钻石廊展出；2014年与意大利知名设计师Loretta Baiocchi、Emanuela Tersch联合创作的主题作品《Our Story》系列高级珠宝亮相于2015年瑞士巴塞尔世界钟表珠宝展。

Helen说

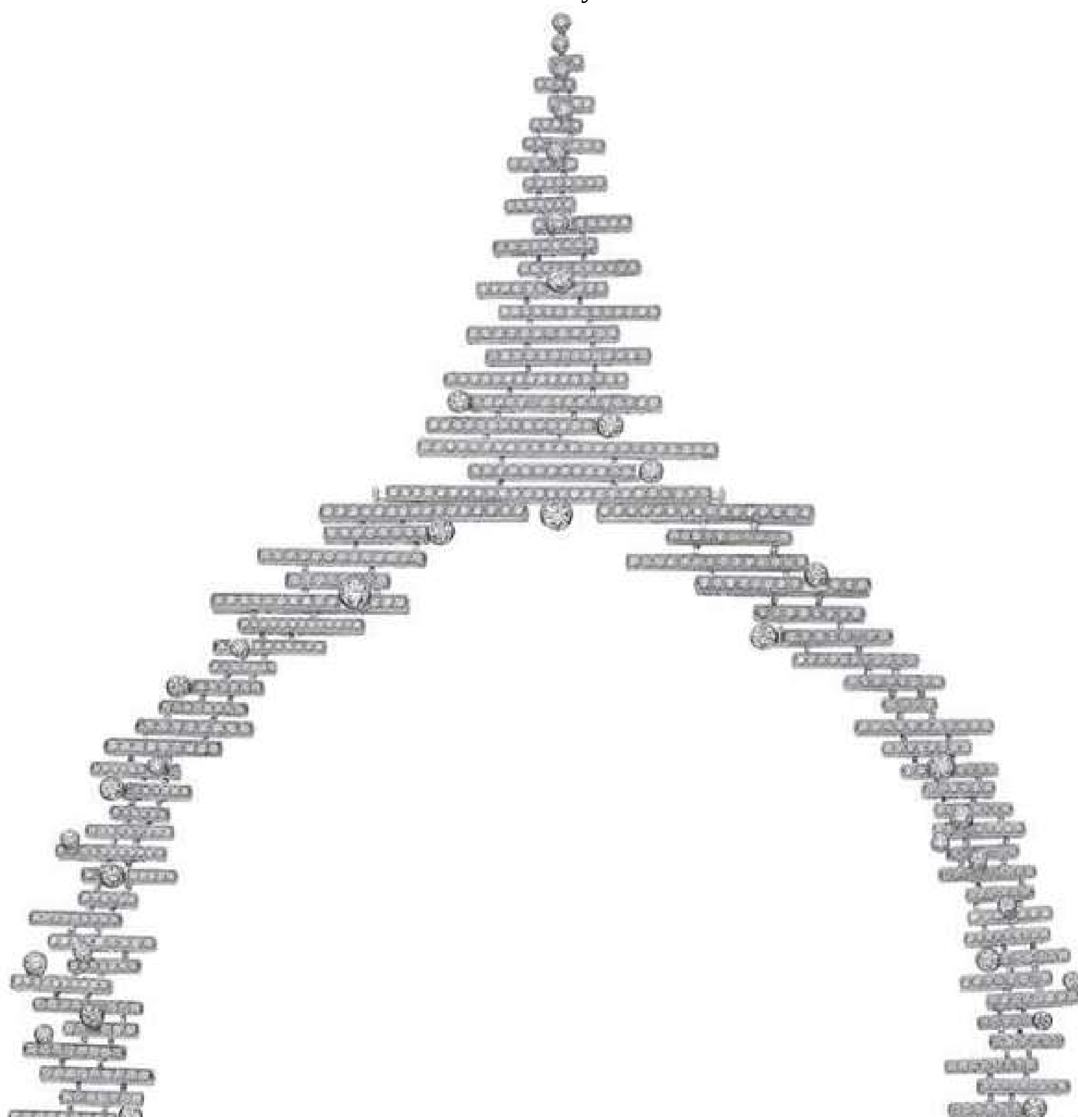
朱文俊有着浓厚的珠宝行业实战经验，对钻石也有着独特的领悟，她的每一件作品都源自一个美妙的灵感，而灵感闪现时她的钻石珠宝就已经在闪耀了。

《影子人生》
by朱文俊

《传说》 by朱文俊

by朱文俊

《玉兰晨露》
by朱文俊

《月光女神》

项链主钻为25.05克拉，颜色、净度、切工都达到了钻石鉴定的最高级别。它深远的纯净，璀璨的高洁，盈圆神秘，熠熠生辉。设计灵感是设计师记忆中的一个中秋夜，守在海边看到的海上生明月的景象。这颗完美的钻石就如同月光女神般深邃迷人、纯净无瑕。

李洁

古名珠宝和Miffy珠宝总经理兼产品创意总监。拥有丰富的商业地产管理经验，后转入珠宝行业，凭借自身艺术修养和审美观，打破传统珠宝的局限，创意设计并监制唯美的珠宝首饰。

Helen说

李洁的作品很有辨识度，因为她的珠宝有着特别的女性特征。因为不是科班出身，她没有被条条框框束缚，一切皆从生活的美感出发。她设计的作品也让和她合作过的工匠赞叹，她的完美主义以及精益求精的态度，让每一件作品都有着无法言喻的生动和真实。

by李洁

蝴蝶结宝石项链

灵感源自某次拜访闺蜜家，看到早已成年的闺蜜把自己的闺房打扮成粉色的世界和满屋子的蝴蝶结而大受启发——再强大的女强人内心都可能常驻着一个天真的“小孩”，于是开发了粉色系的宝石蝴蝶结项链，结果成为爆款。

by李洁

《马卡龙》戒指

灵感源自法国巴黎的马卡龙，用不同宝石镶嵌的《马卡龙》戒指，显示出女性对浪漫生活的向往。独特的马卡龙造型成为指尖上的珠宝美食。

all by李洁

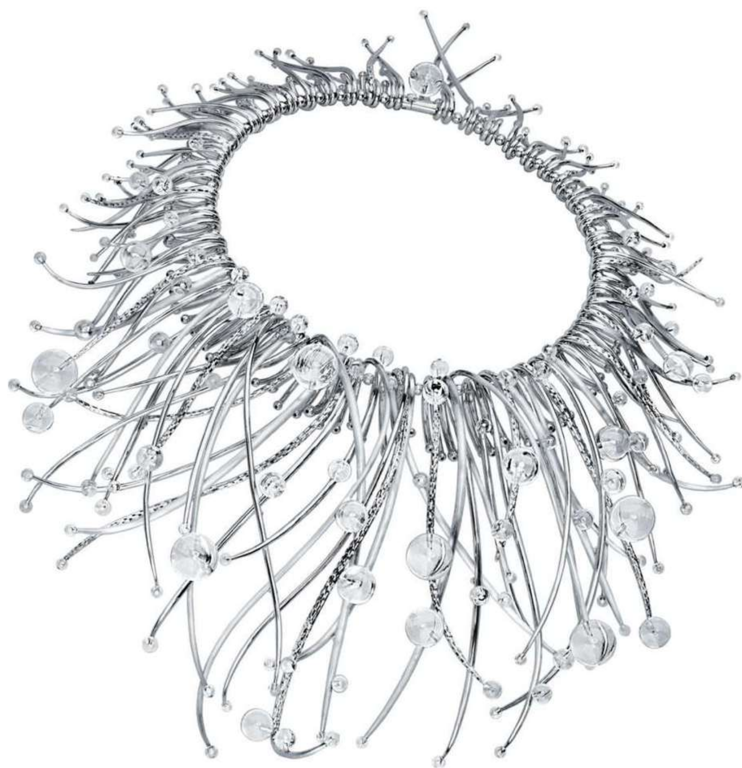
左雅

毕业于广州美术学院。1998年进入深圳甘露珠宝首饰有限公司设计部，现在担任设计部经理。曾获得第四届中国珠宝首饰设计大奖赛（潮宏基杯）耳饰组一等奖、项链组三等奖，第三届EFD公主方钻首饰设计大赛二等奖，第二届周大生“中国流行风”商业珠宝设计大赛三等奖，2014/2015中国珠宝首饰设计与制作大赛最佳首饰创意奖。

Helen说

美术科班出身的左雅，作品很有观赏性，唯美却又自然呈现，表现了设计师向往和内心始终流淌着的一种韵律，舒服、流畅和轻重缓急的平衡。

《晨露》
by左雅

《鱼悦》
by左雅

《凤翎》
by左雅

by左雅

设计作品：《冰舞》系列

灵感来自冬去春来冰雪消融的时候，大地开始重现生机，美丽的蝴蝶破茧而出。为了让冰雪的感觉更为真实，采用了水晶和铂金结合。

蒋喆

北京服装学院现代首饰设计专业硕士研究生，师承中国珠宝首饰设计大师邹宁馨教授。在国家珠宝玉石质量监督检验中心国检珠宝培训中心任珠宝设计部门主任。

2013年成立吉工房珠宝首饰设计工作室。著有专著《珠宝首饰设计概论》。

作品《豪猪理论》于2011年12月获得由国际钻石高级会议举办的2011HRD国际钻石首饰设计大赛金奖，被比利时钻石博物馆永久收藏。作品《精卫填海》于2009年4月获得由国际钻石高级会议举办的2009HRD国际钻石首饰设计大赛优秀作品奖，于2010上海世博会比利时馆展出，并在世界范围内巡展。

Helen说

蒋喆有着学院派风范，同时又有女性设计师的特别悟性，她对大自然的注目礼是与众不同的，因而她用最贴切的宝石，表现了所有的灵动。她的每一件作品都造型奇特、好看，也极富感染力。

《海洋精灵》

胸针，采用18K金、阿卡红珊瑚、蓝宝石。

《观》

耳饰，采用18K金、红宝石、蓝宝石。

设计师擅用宝石的自然形态描绘出大自然的各种瑰宝。生动有趣，灵性十足。

《HOT》系列

吊坠、戒指、耳饰，采用18K金、红宝石、黄钻、沙弗莱石。

all by蒋喆

马荆棘

毕业于苏州科技学院建筑系，“衣锦媚行珠宝艺术”的品牌创始人兼首席设计师；著有老银饰收藏散文集《衣锦媚行——在古代首饰中且歌且行》。作为独立设计师代表，受邀参加迪拜VOD国际珠宝展，其形象登陆过纽约时代广场纳斯达克大屏。

Helen说

从建筑设计师转行进入珠宝设计领域，马荆棘带着苏州人文的深刻特点，选择从老玉下手，创建全新的珠宝品类，她的每一件作品都

是古诗词的美丽演绎，有情怀有诗意也有创新。

《十里红妆》
by马荆棘

《芭蕉雨》
by马荆棘

by马荆棘

《窗框》系列

选择明清玉石、翡翠等古董雕件为主材，加上匠心独运的设计，将这些古董进行再加工，和当下的时尚完美地融合在一起。这些老古董既是收藏品，也是一件件有实用价值的珠宝。

谢焕明

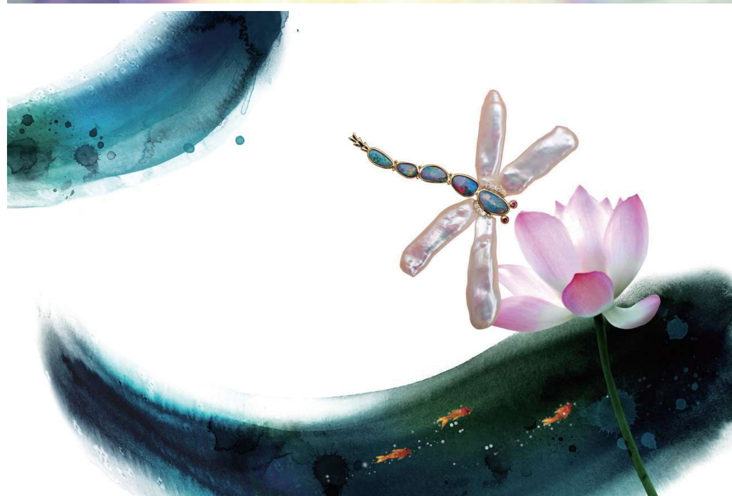

自幼喜欢绘画，特别是中国工笔花鸟画，师从工笔画家潘相舒。中国花鸟画的严谨和精致，成就了其对珠宝设计的领悟，1999年开始学习珠宝设计。曾在美资跨国珠宝公司工作超过10年，担任首席设计总监。后创立艾丽斯珠宝定制品牌，梦想做一辈子珠宝设计，开一家百年老店。

Helen说

设计师自小的工笔画功底，让她在珠宝设计中发挥出极致。她擅长在每一件商业作品中表现出真实入微的细致，在珠宝微小世界中永远闪动着最美丽的寓言。小而美，微而全。

《蜕变》系列
by谢焕明

《维多利亚》系列

采用绚丽多彩的坦桑石、碧玺、天然紫水晶、黄水晶，运用隐藏式插口，开关设计非常隐秘。此作品灵感源自维多利亚时代的装饰，像一首英伦赞歌。

all by谢焕明

异性珍珠戒指

采用天然珍珠，保持珍珠戒面的起伏造型，用18K黄金勾勒出蛇头和蛇身，绿色宝石点缀眼睛，惟妙惟肖！

Interview

对话

最美的成长印记

专注是对艺术的挚爱

柴吉昌

英国伯明翰城市大学珠宝学院毕业，硕士学位，读书期间先后四次在London Goldsmith Hall获得奖项，五次参展。三年前在英国注册了FrankChai品牌。先后在英国伯明翰城市大学珠宝学院、上海视觉艺术学院、天津美术学院担任专业课教师。

柴吉昌说

”希望‘不变’，能够在工作增加的情况下继续坚持一贯的作风，更多亲手制作的作品问世；希望能读完100本书；希望继续教学；希望参与更多没有尝试过的跨界合作……也希望自己永远不急不躁。”

●你有在中国高等学府教授珠宝设计课程的经验，你觉得中国的珠宝设计课程和国外的珠宝设计课程最大的区别是什么?

最大的区别在于珠宝设计课程如何培养学生将创意想法变成作品的能力。中国过去在这方面很欠缺。在英国，艺术手艺类的学生，80%的时间都在工房待着，课后大家都抢着约老师一对一讨论，他们通常只开放1到2天。学生自己找书看，实验，不受任何干扰。因为没有具体课表，所以完全靠自觉。在英国读书，要么合格要么走人。

●你为什么会在英国注册同名品牌FrankChai?

主要是便于我在海外的工作和活动，另外也是完成我自己的英国情结。FrankChai是叙事性的精致首饰，永远以单件为主，放弃大批量生产。每年这个品牌下只做八件作品，不包括商业合作类作品，没有特定人群，我为每一件首饰寻找主人或等待主人。

●你如何阐述艺术珠宝?

在我看来，艺术珠宝能够跨越材料价值，突破传统形式，倾注人的技艺，并不能被复制，至少部分不能被复制，当然一定要经得起时间考验。

●你如何评价自己的珠宝作品?

每一件作品我都亲力亲为，沿用我在英国的设计态度：丰富的资料、草图，完善的工艺图，全过程的监工和保证自己在制作过程中的参与度。有时自己动手去做，尤其是线条和动物造型，工艺步骤可能要自己先焊一遍再跟工匠传达。我很有信心创作“不同”，这是我的核心创作力，我的首饰在市场上找不到任何雷同的影子，因为我缓慢和不惜工本的做法是很多商家所不能接受的。我今年31岁，还有很长的路要走，一切都在路上。我不怕钱不多，不怕冒险，不怕被否定，不怕被抄袭，因为还可以等待，下一次一定更好。

●你认为一件完美的珠宝作品，如何在材质、设计、工艺上相辅相成?

金为型，石为色，工为人。金在这里是指广义的金属，在首饰中无疑是起到支撑结构的物质，不该“尽量少金”来追求利润，该为造型结构用金。宝石是大自然给我们的馈赠，让我们有机会跟等待了上万年的它们有一次合作的机会，宝石是首饰中色彩的重要担当，我从来都是将其视作颜色，如果过分计较宝石价值，就会出现小石围大石的平淡。工艺是为人所用的，是帮助人来传达和表达的技艺，为工而工及脱离题材或造型的工艺都是徒劳的，没有意义的。

《捉迷藏》
此作品获得2012年“黄金工匠”工艺大奖，3D设计当代银饰大奖
by柴吉昌

《盛装舞步》
by柴吉昌

by柴吉昌

by柴吉昌

《安睡的波塞冬》

设计源于对希腊神话和亚特兰蒂斯文明的幻想。海神波塞冬金色的三叉戟是他执掌七大洋的法器，而在传说中，海马是他忠实的传令兵，作品中两匹海马相背而立，头部略安详低垂，中间与海星一起守护着海神尊贵的武器，意在表达此时的波塞冬不必手持利器出海巡视，故起名为《安睡的波塞冬》，传达四方平安七海无事之意，既有对个人的祝福情怀，也有对和平期许的大爱。作品幸运地登上了伦敦版*VOGUE*杂志。

梦想为英女王设计王冠

孙何方

2009年毕业于伦敦中央圣马丁艺术设计学院高级珠宝设计系，同年荣获伦敦国际珠宝“闪亮新星”珠宝设计金奖，也是自设奖以来唯一的华人获得者。回国后成为*ELLE*杂志时尚编辑，后创业成立HEFANG Jewelry品牌。

孙何方说

“我的作品有着很强的个人主义，有着洁净和纯洁感。表达了对美好生活的向往、对幸福愉悦的感知，同时我通过作品表达梦想、积极

乐观，还有一些坚强的味道。我的设计作品典藏着好玩的故事。”

●伦敦和珠海这两座城市给你的创作带来怎样不同的灵感?

我出生在珠海，后来去伦敦读书，回国后在北京、上海、香港工作过。我特别喜欢珠海，这是一个高格调的小城，节奏慢一点，也不浮躁，生活舒适而又有质量。在这里我可以找到自己，心非常平静，和家人在一起的感觉很好。我的珠宝首饰设计承载了很多的愉悦感、幸福感，可能与我的生活背景有关。

在伦敦学习的经历，对我的设计和创造带来了很大的帮助。英国有系统的教育体系，涵盖了设计、制作、工艺、定价、推广方案、珠宝历史等。学校教育强调设计师设计的珠宝首饰必须是被市场接受和认可的，可以让消费者接受的。这让我拥有了很好的作品创造思路。

●你创立独立珠宝品牌的初衷是什么?

我的家庭在珠海从事珠宝首饰制造业将近30年，珠宝首饰是陪着我一起成长的。时至今日我的选择也是一种水到渠成的结果。创立独立珠宝品牌，我比其他人有优势的是，可以得到好的工厂支持，对质量和周期更有掌控力，省去了其他创业者筛选工厂的时间。家人让我独立经营，特别是对财务和现金流的调控，这是对每一个创业者最好的历练。

●哪一件作品承载了你特别的成长故事?

我的首件作品《雪花》是献给我的伯乐、*ELLE*杂志首席内容官晓雪女士的，是她的认同和鼓励给了我创建个人品牌的动力，是我创业的发动机。晓雪女士经常戴着这枚世界上独一无二的《雪花》胸针出

席各种场合，让我完成了向伯乐致敬的心愿。《雪花》胸针就是一份人生最好的纪念。

《雪花》胸针
by孙何方

《双气球》胸针
by孙何方

●作为一名珠宝设计师，你也涉足跨界设计合作，你对跨界设计师如何理解的?

我特别喜欢跨界合作，这样可以和不同行业的人交流。我喜欢室内设计、花艺设计，设计其实是相同的，我甚至觉得自己设计飞机汽车都可以，虽然技术上不懂行，但外形我也蛮想尝试的。现在我的珠宝艺廊里，所有的家具和展示柜以及桌上的摆设，都是我自己设计的。我喜欢不断尝试不同的设计，涉足不同的领域。

●很多明星都佩戴了你设计的作品，你认为这是怎样一种契机？

能够被“阅品无数”的明星喜欢，是我的荣幸。我想我的作品会自己说话，或许刚刚好打动了她们。感谢赵薇、霍思燕、张靓颖、牛莉等众明星捧场喜爱我的作品，甚至还在社交媒体上为我做宣传。我还有一个梦想就是为英国女王设计一顶王冠！

《初雪》胸针
by孙何方

《猴子》耳环
by孙何方

by孙何方

《游乐场》

灵感源自对伦敦的记忆，这个城市的主题公园和嘉年华让我这个贪玩的小孩，在海外留学时享受到了最愉悦的时光。它是我用来纪念我的青春、爱的回忆、欢笑的瞬间的作品。

我用我的本能感知首饰

杨笑子

伦敦时装学院设计系毕业，同年获得意大利国际天才支持大奖首饰设计比赛冠军，也是迄今为止获得此殊荣的第一个亚裔设计师。后成为施华洛世奇全球签约的年轻设计人才，前往奥地利工作，也在麦昆和迪奥配饰部工作过。后在伦敦注册了以自己英文名(Octiava Yang)命名的时尚首饰品牌——O.YANG。

杨笑子说

“我的设计有明显的亚洲元素，有强烈的Art Deco形态，更关键的是我喜欢一种不寻常的组合，我拒绝单一。”

●上海和伦敦给你的创作带来怎样不同的灵感?

我出生在上海，后于伦敦求学与生活。两个城市都有着悠久的文化历史与发达的现代文明，给了我古典与当代的艺术启迪。

●在伦敦创立独立珠宝品牌的初衷是什么?

每一个学设计的人都有拥有自己工作室和品牌的意愿。初始那会，在欧洲或亚洲市场难得见到中国设计师的当代首饰品牌。而亚洲艺术与文化韵味是非常独特而宝贵的。所以我决定在伦敦这个我生活的文化之都来让大家慢慢对这样一个艺术形态有所认知。在伦敦这个全球设计师云集的地方创立品牌并不容易，幸好我得到了很多人的帮助。Naomi Filmer曾鼓励我：“即便他们是大师，你仍可以比他们做得更好。”（Even they are masters, you can do one step ahead.）正是她的鼓励，让我在任何困难的时候，都为这一步而努力。

●在你眼中一件完美的首饰由哪些重要的要素组成?

我的作品一定有强烈的对比感，有冲撞感，而且反映我成长的环境。所以设计很重要，是我内心影像的表达，而工艺是一种能够将那种感觉做出来的手法。好的工艺绝对为设计加分。当然我还对材料有要求，材料也可以实现我的对比和冲撞特征。

《Kou》，灵感取自传统纽扣
by杨笑子

●你的作品有很强的DNA，这样的原创和独一性，是否可以为你带来理想的商业回报?

市场这两年其实有非常大的转变，O.YANG首饰从小市场慢慢被大众所接受。目前我们已销往日本、加拿大、英国、意大利和中国等地。

●如果你有机会选择职业，你会选择什么？还会是珠宝设计师吗?

会的。其实更多时候是命运选择了你。我觉得首饰不仅仅是一件佩戴之物，更是懂得爱自己以及被疼爱的象征。我很乐意做爱与幸福的传递者。

《Classic in Joinery》
by杨笑子

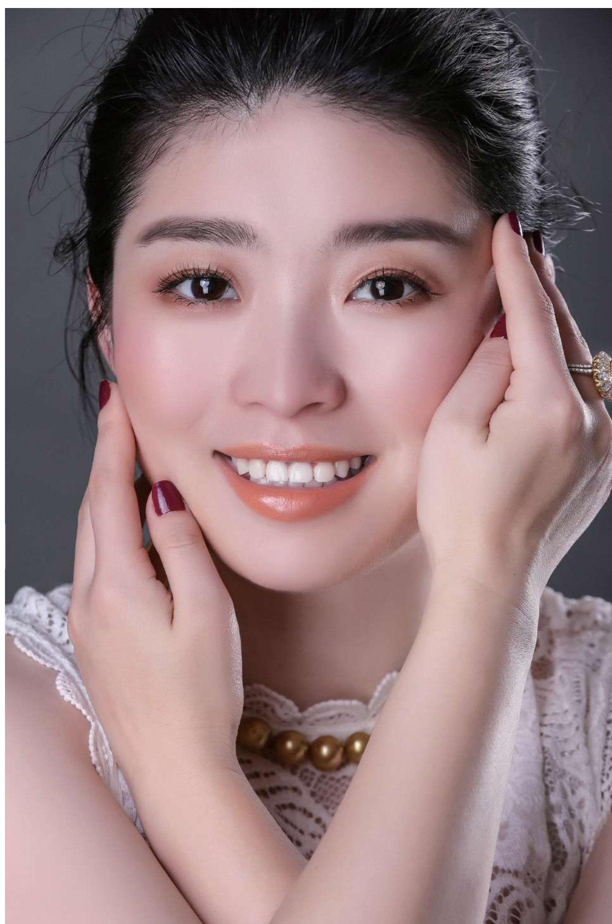

by杨笑子

《Joinery In Jewels》

通过传统的榫卯结构，以及对不同承载媒介的探索，创作了这组传统手工艺与现代制作工艺相结合的当代亚洲首饰作品。这组作品把设计师喜欢的复古、时髦、浪漫情结都表现出来了。

用珠宝记载幸福

谢晨韵

毕业于上海大学美术学院。之后曾在奥美广告公司担任美术指导，也曾在大的平媒机构担任策划。婚后在先生的鼓励下开始创业，创建珠宝品牌KELLY XIE。未来三年计划拓展KELLY XIE高级珠宝的海外市场。

谢晨韵说

“家庭是一个女人创业的全部意义。我取得的任何成绩，最想和家人分享，是他们的爱让我对生活充满激情，对工作充满激情。”

钻石蝴蝶胸针
by谢晨韵

钻石胸针
by谢晨韵

《hope》戒指
by谢晨韵

●创建KELLY XIE珠宝品牌的初衷是什么?

缘自对珠宝设计的热爱吧。我喜欢聆听，特别感动于生活中很多美好的故事。我把珠宝设计看作一种记录，用顾客的故事点亮我的灵感，然后用我所擅长的配色及手绘，以及对彩宝设计独有的悟性来打造专属于顾客个人的珠宝。我想要创作这世界上有且仅有一款为你而存在的珠宝。在我众多的女性客人中，家人皆是“随你买”的支持态度。而有一对夫妇更特别，先生每次必陪伴妻子同来，在爱妻挑中之后，他便在旁细细询问，极为有心。现在先生也成为了珠宝界的达人和行家。我愿意用心记录下这样的幸福。KELLY XIE是用珠宝设计来帮顾客把生活中重要的时刻、重要的人和物镌刻在时间里的聆听者。它展现了女性在追求美与时尚、自我之间找到的那个优雅的平衡点。

●如果让你点评自己的设计作品，会给出哪三个形容词?

专属定制，优雅精致，卓越品质。

●你认为高级珠宝的核心价值是什么?

定制性的高级珠宝必须符合三个条件：（1）严选最高品质的珠宝原料和材质。（2）最高端的珠宝设计和制作工艺。（3）客人专属的量身定制。高级珠宝的核心价值主要体现在客人对设计的认可之上，这也是检验设计师作品是否有市场的标准之一。

●珠宝作品的材质、设计、工艺如何相辅相成？宝石代表了什么？

我从原料采购开始就全程参与。我和先生都会亲自到矿区和切磨宝石的工厂，而不是通过中间商交易采购，有时在成千的原石中未必能找到一颗真正满意的。在生产工艺上，坚持从雕刻蜡模到宝石镶嵌挑选都由多年经验的工匠全程完成。基于对材质及工艺的了解，我才更能在设计上凸显出宝石的璀璨，并且能将这璀璨化成实物，呈现在客人面前。每一颗美丽的宝石从形成的不易，到被挖掘、筛选、切磨的艰苦……我希望经我手送到客人手上时，它是一枚能让人快乐并充满幸福感的珠宝。

by谢晨韵

《兰质蕙心》珍珠胸针

兰花造型饰品，清新脱俗，花瓣舒展柔美，颜色层次丰富，花心为一颗直径为16毫米的顶级海水珍珠，通透圆润，可以搭配各类端庄典雅的大衣及晚装。在保利春拍以最高价成交。

让珠宝和人物合一

唐颖

毕业于美国宝石学院，获得注册鉴定师和设计师认证。GRACE FINE JEWELRY品牌创始人，旗下拥有法国珠宝奢侈品牌DAME D'OR。作品被邀请参与2016年保利秋拍珠宝专场。

唐颖说

“我希望我的珠宝接地气，让客人看了就能明白我的灵感和创意点；即使是天马行空，也能让客人解读到它的核心点。佩戴珠宝的客人，能够感受到珠宝也是有生命的。”

●是何种契机，让你决定投身珠宝设计行业？

我家族一直帮美国和日本的珠宝商进行首饰加工，所以我很早就接触到这一行。接触多了就发觉自己对珠宝越来越感兴趣，于是选择了权威的GIA进行系统的学习及提升，并取得注册鉴定师与设计师的认证。现在我是一名独立珠宝设计师，有自己的品牌和团队。用自己的专业知识和经验，引导和帮助客户发现心中真正所需，并协助提升后将其转化为实物。

●在所有的设计作品里，哪件作品最让你有成就感？

《艺术欧珀》系列中的新宝石设计素材是日本一家工坊运用传统的漆器工艺与澳大利亚欧珀相结合的产物。天然欧珀的每一块游彩都不尽相同，所以画师根据每一块欧珀不同的游彩，来为其量身度造专属的24K金漆艺画，全球现在就一家工坊在做。我花了一年与他们沟通并订货，收到后再根据宝石的形状火彩和漆艺画的内容，对其进行珠宝化的设计与提升。没想到投入市场后出奇的受欢迎。

●你眼中一件完美的珠宝首饰，最重要的要素是什么？

我有个客人，早年还是男朋友的先生送了她一只翡翠镯子，后来镯子不小心摔碎了。她找到我，对我说：这个镯子即使现在都不值什么钱，更何况都碎成好几段了，但它对我来说意义却不一样。我为她的这份情谊所感动。虽然我只取了几十块钱的一段碎镯，不过找来了符合再设计方向的全手工意大利成品项链，并整个拆了原件，最终加上设计帮她改成一条适合她气质和平日佩戴的镯链。客人的情感诉

求，就是我的最好灵感，让珠宝和人物合一，我觉得这才是完美的要素。

●你是如何看待互联网经济的?

我是80后，有幸和中国互联网一起成长起来。最初我会在世界各地的bbs上搜寻更多自己所要的咨询和帮助，也会试着放一些自己的见解和作品上网分享，挺受欢迎的。互联网打通了壁垒，为商户们缩短了距离，可以更直接方便地进行交流，绝对是珠宝商业发展的推手。

●除了设计，你还有哪些爱好?

我觉得自己是偏感性的，所以一花一草，轻纱飞起的一瞬，闺蜜的故事，自己瞬间的心情都会是我的灵感来源。美食、美景、美物都是我的爱好。世界那么大，在我行走的过程中，有太多的美妙，都会成为我的爱。

all by唐颖

all by唐颖

《陆与海》系列

运用世界上纯度最高的天然澳大利亚黄金原矿石，灵感来自澳大利亚丰富而美丽的海洋资源，体现自然中相存相依的和谐共生。设计制作难度极大，但成品得到业内同行们的各种好评。

复合型的高定珠宝设计师

罗丹

10年艺术体操训练，不仅塑造了形体和仪态，在审美观方面也偏向刚柔相济、化繁为简、平衡融合。后在IGI学习宝石鉴定，是M Fine Jewelry品牌创始人。

罗丹说

“艺术体操的训练令我的性格里多了一分坚持和坚韧，以及不轻易放弃也不惧怕困难的特质。作为新手，在珠宝的技术、工艺等方面需要得到专业的帮助和指导，我学习和工匠沟通，学习雕蜡。在整个过程中IGI的导师给了我极大的支持。

●你来自美丽的山城——重庆，你觉得这座城市给你的珠宝设计带来怎样的灵感?

城市绝对可以滋养人的成长，话说重庆是一个包容性极高的移民城市，重庆人表面上不拘一格，内在却又高度统一。重庆人有自己独特的审美观，愿意追求新事物和生活仪式感，也愿意宠爱自己，追求一种舒适随心的生活方式，业余时间也乐意把玩各种小物件……城市生活让我对珠宝设计有了源源不断的灵感。

●你成立M Fine Jewelry的初衷是什么？

成立M Fine Jewelry的初衷，完全来自内心对珠宝的深刻热爱。记得20岁谈恋爱时，男友送了珠宝给我，那种珠宝的情义感一直留在了心里。而后去世界各地看到了很多大品牌的珠宝，而我又发现了可以让那些珠宝更完美的地方。于是就开始自己动手，做出很美、价值很高的珠宝带给喜欢它们的客人。

●在你眼中，高级定制的珠宝独此一件的意义是什么？

我设计制作的珠宝都是独此一件，因为每一件珠宝都承载历史，连接过去、现在甚至是将来，它是情感的印记、时间的印记。在我和客人的互动中，杂糅了我和客人之间的情感，加上匠人的高超技艺，其中蕴含着无数的礼敬。这让马斯洛的需求理论得到了最好的诠释，求同存异。为此我相信所有的“手作”都是最奢侈的。

●你认为宝石在你的珠宝设计中是怎样的角色?

宝石有自己的独特语言，我设计的珠宝就是将宝石的语言变成客人内心期待的语言。宝石是整个珠宝中的灵魂，但同时也是整体设计中的绿叶，始终与设计融合成一体。宝石让我的作品有了更多的现代感、大气感，以及足量体积带来的存在感。

●一个独立珠宝设计师，最必须具有的能力是什么?

我觉得独立珠宝设计师就是一个复合型的人才，不仅要有艺术理想、艺术天赋，还要具有丰富的知识储备，了解工艺的核心和商业的核心，始终保持良好的观察力，以及独立思考的能力，最重要的是创造经典的能力。

《鹊鸟》胸针
by罗丹

《青蛙王子》戒指
by罗丹

by罗丹

《毛蜘蛛》胸针

采用了变色龙的配石方法，令整件珠宝五彩缤纷，浓缩了宝石的精粹。设计师本身极度害怕这种剧毒属性的动物，从心理上对其有抗拒。但为了表现动物独特的灵性和天赋，采用名贵宝石呈现了一个可爱、美丽的毛蜘蛛。

抵达精而简的极致境界

金忆乔

曾就读于中央美院艺术管理专业，2007年在上海创办并主持自己的画廊——经由画布和油杉，并开始与沪上及来自全球的艺术家、鉴定家、收藏家互动，从而建立起当代艺术的欣赏品位与经营能力。后在同济宝石TGI深造宝石鉴定，在美国GIA宝石学院学习珠宝设计，现为独立珠宝设计师，以及Mandy Jin art of the jewel品牌创始人，“大极”珠宝展策展人。

金忆乔说

“大极，大而精简而极。在一个辽阔的空间里，有一件极简抑或是极致的物品奠定了整个空间的气氛，营造出的一种意境，就像中国水墨画一样，一个空旷而悠远的画面里描绘了一处芦苇，一处浮萍，从而达到的一种境界。”

●是什么原因促使你从一个画廊经营者转身成为一名独立珠宝设计师？

在我眼里，珠宝是女人一生最好的朋友。成为独立珠宝设计师首先是出于一个女人对珠宝本能的喜欢；其次，我个人喜欢各种艺术，在经营画廊期间，接触过许多艺术家，且读过许多关于艺术的书，看过许多关于艺术的风景。当我发现珠宝和艺术两者可以完美结合时，便转身成为独立珠宝设计师。

●你还记得你的第一件珠宝作品吗？

2012年我首次设计了一对猫眼袖扣，是为一位喜欢收藏艺术品的客人。她的先生很爱她，每年的生日纪念日都会来收藏一件她喜欢的艺术家的作品作为生日礼物送给她。他们之间的情笃意深，成为我创作的灵感。于是我采用敦煌飞天人物用的舞袖作为袖扣的设计，作为飞天彩带的原型——中国古典舞蹈与戏剧中大量使用的水袖，也是中国人自古以来对缠绵悱恻的情思、柔和细腻的浪漫以及恍若仙界的优雅的最佳理解与形式寄托。最终这袖扣被他们收藏了。

●如果让你点评自己的设计作品，你会给出哪三个形容词？

简约、清醒、朴素。我个人认为这是美的最高境界。简约是一种高超的艺术表现之道，一种艺术修养的展示，给人留下无限的想象和

思索。传统造物艺术观中“有无相生”“虚实和谐”“尚至尚用”的理论都留给世人意犹未尽的意境美，引导我们在意境中获得超然物外的审美感受。

《飞天彩带》袖扣
by金忆巧

18K宝石袖扣
by金忆巧

●在所有的设计作品里，你最得意之作是哪一件？在那件作品里承载了你怎样的灵感和动人的故事？

我最得意之作就是为牛安老师设计的树枝胸针。牛安老师是一位著名的艺术家，从小练习书法，先后留学日本、美国。有一次她拿了

四五件首饰问我能不能组合成一个戒指或者胸针。她说这些都是以前的男朋友送给她的礼物，每个男朋友都会送给她不一样的首饰，而这些首饰记载了她美好的青春和一段段属于自己的爱情故事，她不希望这些都压在箱底变得没有使用价值。于是我设计了一根拥有Mandy Jin特有肌理的树枝，把一颗颗宝石镶上去，那抹璀璨就像她那亮丽的青春记忆，一个个唯美的爱情故事便跳跃起来。牛安老师看到设计作品后很是喜欢。

●你的品牌经营如何嫁接当下的互联网经济?

我已经与一些比较优秀的、专业从事珠宝的互联网团队合作。他们以推广独立珠宝设计师品牌及设计作品为出发点，给大众以独特、新颖的珠宝设计及定制体验。此外我的艺术珠宝是艺术品管理工作的一部分，我希望可以很好地将艺术和珠宝嫁接到一起。

艺术珠宝戒指
by金忆巧

by金忆巧

黄金瓦片戒

极简主义的思维灵感，取材于江南水乡的瓦片石砖房，呈现淳朴有致的艺术情趣。18K黄金打造，全手工表面处理，肌理明显却又自然有型。

珠宝是流动的雕塑

成依潔

童年学过书法、舞蹈、钢琴、小提琴、架子鼓和绘画。大学成为雕塑系的唯一女生，后在建筑业深耕多年。面对纯艺术的寂寞，希望通过易懂的艺术语言，把自己的想法融入微观的珠宝世界。成立YiJ珠宝品牌，专注于独一无二、能动的、立体的艺术珠宝。举办过“如雨·得水”绘画与珠宝艺术联展。有过平面广告和制片主持的经历，是才女界的美女。

成依潔说

“珠宝作品未来的江湖地位，是建立在我现在的每一个年头、每一画笔触之上的，我只享尽当下。成功嘛，需要勤奋和机遇，而我能做的就只有勤奋。”

●你的创业原动力是什么？谁是你的支持者？

因为热爱，我开始了珠宝设计，它是我赋予世界的情感。创业途中的每一个人、每一株花草树木都是我的支持者，他们给予我感受。

●珠宝品牌取名YiJ有什么特别含义吗？你希望你的作品是用作收藏的吗？

YiJ是我的名字依洁，如水顺依、通透净洁。我对于自己的作品，只有一个要求，就是直指人心。所以是收藏还是观赏，我不在意。YiJ-Cheng每年只有10件高定珠宝面市。而我也会做艺术珠宝的创作，艺术珠宝则将会以自我为中心，它也许并不能引起所有人的共鸣，但它将围绕着原始情绪展开。

●从你的第一件珠宝作品到现在，你觉得你的作品足以与众不同吗？

好几年前，为母亲的翡翠珠宝改件，是我的第一件珠宝作品。我的作品保持着流动和立体特征。对我而言“珠宝是流动的雕塑，雕塑是立体的诗”。同时，中国传统文化是我艺术创造的根基，湿地上长不出仙人掌，沙漠里也开不出蔷薇，我把双手浸没在这方土地渗出的水里，描绘出在这方土地上生活的植物、动物、人物。这里面有我看过的书、听过的歌、走过的路，所以注定不同。

设计师肖像

●如果为你自己定制一件珠宝，你会有怎样的创意灵感?

我不为自己定制珠宝，我的手为定制而生、为珠宝而活。我热爱宝石，珍惜它们，我为它们设计。

●珠宝之外你还做雕塑和画画吗？不工作时，你又会做些什么?

我还做雕塑和画画。这些艺术融入在我的血液中，成为品牌的灵魂。不工作时，我选择运动，比如极限运动、潜水、滑翔伞……

《满岁》
by成依潔

《听雨·青蛙》
by成依潔

《水仙花》
by成依潔

《知足》
by成依洁

by成依潔

《荷鲁斯之瞳》

作品将15毫米的海珠切去一部分，点上珐琅，表达了设计师的爱情观：不论我有多么美好，都愿意舍去一部分，不论你有多么残缺，我都愿意捡回一部分，从而成为最好的我们。也是对易经所言“能舍难舍，无所不舍；能得难得，无所不得”的诠释。

以创作乐趣为先

李桑

13岁开始学画，在上海大学美院附中毕业后进入美院学习直至研究生毕业。后去美国游学两年，2007年注册Sang首饰品牌。

李桑说

“设计赋予了珠宝的外部形态，设计师决定了它的表述内容，优良的宝石和工艺可以给设计加分。”

●你从何时开始发现自己有设计的天赋？还记得你的初次首饰设计发生在哪一年吗？

我从小学画画，所以设计对我来说似乎是水到渠成的事情。倒是四年大学让我明白了一件事，那就是比起一直对着电脑，我更有动手制作的天赋。2007年我利用现成材料装配了一批个性化首饰，自己留了两件，作为纪念。这是我首饰设计的初体验。

●据说你曾经用了两年的时间去美国游学，这段经历为你日后的设计带来了何种启迪？

在思维的开拓性方面有很大帮助，我还背回来了一堆专业书，此次游学经历也改变了我对手工艺的看法。游学的经历帮助我奠定了日后从事首饰设计、创作的基调，这是它给我的最大影响。我在美国的博物馆里看到了好多老祖宗的东西，除了对它们的出彩惊叹外，就是难以言喻的揪心，这种感受奠定了我从事首饰设计、创作的基调——立足于本民族的文化，尽可能发掘我们的语言和特性。之后我花了很多时间研究花丝工艺的纹样，体现在系列设计作品《心丝》和《归·谧》中，希望通过自己这个活在当下的人对它的演绎，让它被更多的人知道，为这种工艺的传承做点贡献。我在作品《雪》《灵》《梦》系列中注入了国画的线条、笔墨以及意境的表达。

●你认为你最大的设计特点是什么？

对视觉上的唯美、似是而非的追求，以及对“线条”的迷恋。我想这个特点主要缘于早年对中国画的研习、11年美院生活的浸染以及个人生活轨迹的变幻。我喜欢有内容、有深度的东西，不管是想法，还

是视觉语言的呈现。我个性比较敏感，推崇慢调子，可以过白日做梦发呆的生活。现实生活中则尽量做减法。

我的作品非常简洁、朴雅、精细。

《归·谧》，纯银打造
by李桑

●你成立Sang品牌的初衷是什么？

在读研究生时期，常有人跟我说买不到自己特别中意的首饰。她们既想要个性，又不希望特别张扬；既要有品质感，又要有现代性。我注册了自己的品牌就是想为这一类消费者设计首饰。我的创作乐趣主要通过艺术创作来满足，而商业设计一开始就确立了服务的对象，那就是一定年龄区间的知识女性，限定框架为“易搭配，良好的修饰性，可以出入各种场合”。

●你不在工作室的时候，会做些什么？

我喜欢去美术馆、博物馆观看不同的展览，多方面吸收设计的“养分”。此外我喜欢收集国外手工艺品的信息和手绘插图，它们对我来说有很大的娱乐性，另外它们的创意还能启发我的创作。

《观·溯》戒指，主料为银、碧玺
by李桑

by李桑

《梦》

一组探索性研究的作品，呈现了项圈可能的形态，融入了中国国画的特别意境，用925银、花草石、玛瑙制成，具有强烈的民族文化特色。

做一枚独特风格的首饰

郭鸿旭

毕业于英国伯明翰城市大学珠宝学院，现在上海视觉艺术大学教授首饰设计。最擅长将原矿石打造成自然形态。将中国绣绷作为灵感和作品框架创造出的自然之物首饰，已成为标志性首饰。

郭鸿旭说

“我只设计个性化的首饰，只有真正认可欣赏它的人才会为它买单。我不期望有大批量的售卖，但只要坚持自己的风格，我相信会有良好的回报。”

●你首次珠宝设计发生在哪一年？设计了什么？

2002年，我在英国读本科时完成了人生的第一件作品：一枚银戒指，整体呈花苞形状，造型比较夸张，当时作为课程作业留在学校展览了。

●在英国伯明翰的读书深造，对你现在和将来的发展有何影响？

英国老师首先培养的是我们独立思考的能力，并非常注重设计思维的训练。设计从无到有，从设计到制作我们都可以独立完成。另外老师会一直强调一手资料（素材）的收集和使用，希望我们可以寻找未经过度设计包装的或天然的元素，从中汲取灵感来进行设计。这样会有效避免设计的复制和重复性。我在研究生阶段完成了《设计的方法》（*Design Method*）论文，也养成随时收集资料和材料的习惯，这些都是我设计灵感的来源。

●你多次以独立设计师身份参加国内外展览，当下独立珠宝设计师是否得到了更多的认同？

在上海和北京参加独立设计师展时，我感觉独立设计师越来越被消费者和媒体认同。有很多消费者和媒体会特意到独立设计师的展区参观。有一些人会对我设计的首饰产生好奇，因为我使用了不常见的材料来制作首饰，在材质、工艺和色彩上都与普通的首饰有所区别。一些企业和设计师平台也会过来寻求合作。现在消费者越来越追求个性化，一些首饰企业在原有的商业产品基础上，希望能够制作一些吸

引眼球的设计。我在迪拜参展时还收到了大订单，虽然因手工无法完成而婉拒，但坚定了我的信心，独立设计师的独特设计会有未来。

●作为专业教师，为何想到要成立设计师工作室?

作为一个首饰设计师和珠宝设计专业教师，能够成立设计师工作室是我一直以来的梦想。我喜欢寻找有趣的材料，希望将这些材料的特性通过设计表现出来，而恰好现在很多消费者已经厌倦了千篇一律的东西，而我的大部分设计都是不可复制的，它们每个都有自己的DNA，希望这样的设计能够给消费者带来惊喜，能够使他们愉悦。同时我在教学时鼓励学生尝试多种材料和制作工艺，启发学生的思路，希望能够将这些与首饰设计结合起来。

●你如何点评自己的设计作品?

独特、有趣、多元。比如以异形矿石为题材的系列作品，这些矿石是近几年我收集的一些未经过度打磨或处理的原生态矿石，这些矿石造型独特，它们的不规则性为设计和制作带来了一定难度，但同时增添了趣味性。此系列是针对所选矿石的特性，根据它们的形态和颜色设计而成的。

《Cloud》
by郭鸿旭

《鱿鱼小姐》
by郭鸿旭

by郭鸿旭

《绣绷》系列胸针

整个系列作品以绣绷为灵感和作品框架，以自然为主题，利用绣绷上的螺丝，使作品成为可替换式的胸针，绣绷上的刺绣图案可以自由替换。这个系列的作品，采用以平针绣为主，珠绣、立体绣为辅的刺绣方法。在刺绣的材料上也做了多样化的尝试，例如丝线、米珠、亮片、金属线、羽毛等。这些材料的结合，使得刺绣图案更加立体，与作品中的金属花及昆虫部分相呼应，作品中的昆虫部分亦可以拆下作为独立的胸针佩戴。

首饰，移动中的微建筑

姜灏

毕业于上海交通大学，后在美国南加州建筑学院学习建筑设计；获得先临三维3D打印时尚秀·全球时尚先锋设计大赛评委推荐奖；参加伦敦新锐华人珠宝设计师珠宝联展”Gem Scout”。2015年年中，创立了自己的品牌iRiffle。

姜灏说

“学建筑的都可能是魔术师，建筑会在他们的手中变成形色各异的艺术品。这种将艺术杂糅到建筑里的设计方法，也让我跳脱出了建筑设计的固有模式，让设计呈现出一个更加五彩斑斓的状态。”

●建筑设计的学习，对你现在和将来的发展有何影响?

上海交通大学是培养我认知世界和学习方式的地方，在建筑系的专业训练培养了我的理性思辨能力。而南加州建筑学院（SCI-Arc）强化了我的设计能力和个人风格。这是美国最特立独行的建筑院校，500名学生和所有教学活动都发生在一栋500米长的火车站改造而成的建筑里。这是一个宣言：建筑无须华丽的辞藻和修饰，给我一个创作的空间，我就能撬起整个地球。

●是什么原因促使你从建筑设计师成为跨界设计师，涉及珠宝设计领域?

在SCI-Arc的学习让我意识到我们的设计语言，可以延伸应用到更广阔的艺术形式中。研究生阶段的学习，让我掌握了数字化设计、3D打印以及机器人等新技术，这些工具可以在很多设计领域发挥作用，珠宝设计具有更强的自主性，更适合独立作战，更能激发一个设计师的生命活力。

●你首次珠宝设计发生在哪一年？你如何评价自己的设计?

2015年我开始尝试设计第一件作品，是为我母亲设计的《秋叶》戒指。《秋叶》戒指也成了我独立设计师品牌里的一个重要作品。我的设计强调抽象几何、空间感、时间性。

《动物》系列之游鱼戒指
by姜灏

●你认为3D首饰和传统珠宝首饰最大的分别是什么?

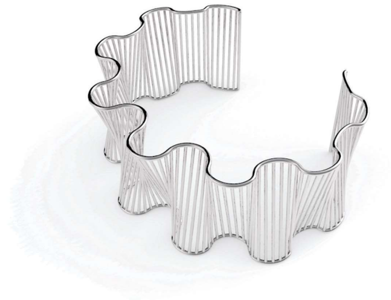
3D打印技术在很大的程度上缩短了设计师的实验周期，降低了打样成本，同时给珠宝的形式复杂性带来了更多的可能。3D打印的是蜡模，后期还是需要通过人工执模、抛光、镶嵌等来完成对首饰的细致化处理。3D打印可以实现各种复杂镂空的形式，3D打印金属和传统珠宝镶嵌结合的款式，宝石的排布也能从二维平面进化到三维空间。

●作为一名独立珠宝设计师，你如何经营?

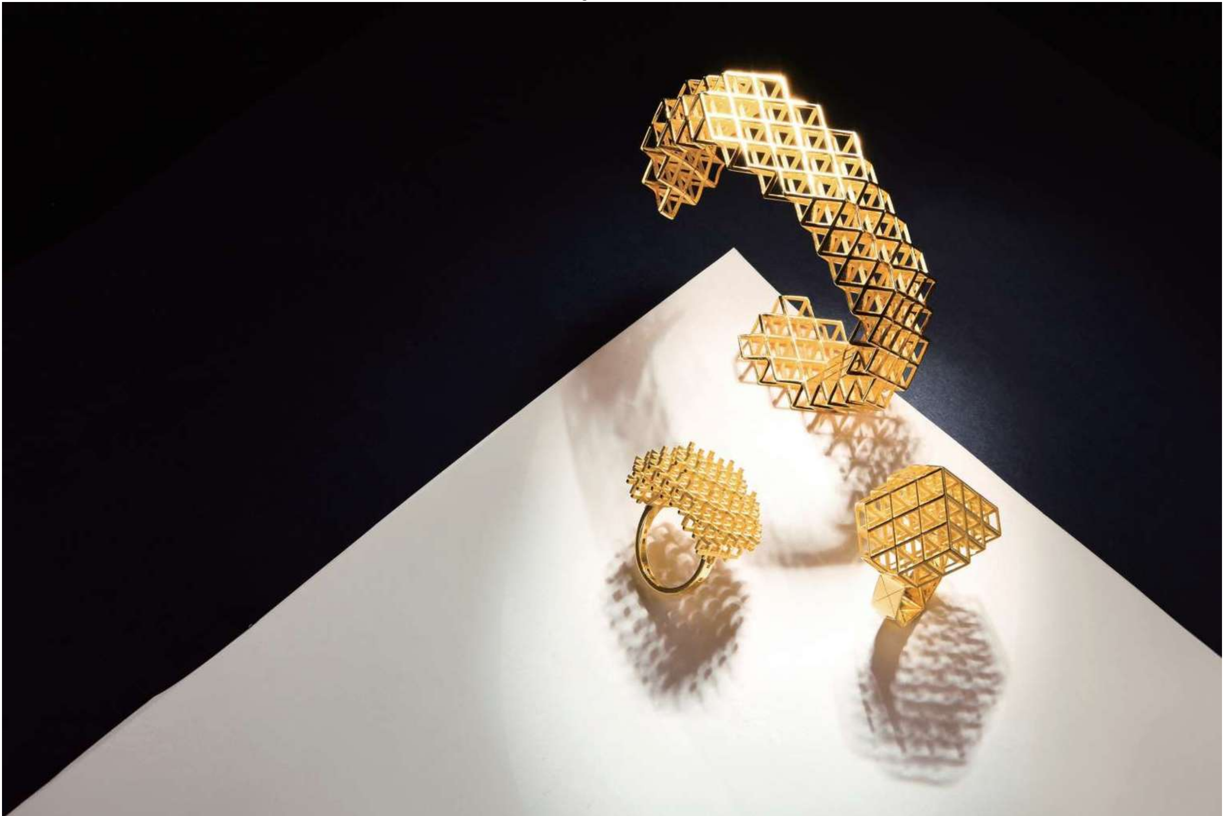
我坚持多渠道营销，iRiffle不仅拥有自己的官方网店，也加盟了各种成熟的首饰类电商平台，入驻了全国各地包括诚品在内的多家实体店。

波纹流苏耳环
by姜灏

波纹流苏手镯
by姜灏

by姜灏

《粒子》系列的菱格戒指和菱格手镯

18K金制作而成。它有独特的粒子化的构成方式，也有多维度变化的视觉体验。它实现了设计师对首饰的空间性和时间性的

追求，首饰可以是一个移动中的微建筑，承载着光影变化以及与观者的互动，变成一个视线和精神可以进入的身体景观，具有太湖石于古人那种“心游万仞，一瞬千里”的观赏价值。

创造珠宝首饰新风貌

孙舒云

曾就读于英国精英女子中学，在意大利米兰Instituto Marangon攻读时装设计，后在le Arti Orafe深造珠宝首饰专业。回国后成为独立首饰设计师。

孙舒云说

“小众与大众首饰最大的区别在于一部分人喜欢跟随大流，追求一些热门或者传统便是他们所认为的时尚。而另一部分人对于这样的盲目追求嗤之以鼻，他们喜欢更特别的、稀少的首饰。其实本质都一样，都只不过在追寻我们自己认为特别的东西而已。”

●杭州这座城市给你的珠宝设计带来怎样的灵感?

杭州是一个现代与古典完美结合的地方，在这里长大的人们都带着一份自己的浪漫，我也不例外。在这座城市的成长经历和儿时的回忆会时常给我带来一些巧思。记忆深处关于这座城市的一些小事，比如小时候在西湖边看过一只拥有美丽色彩羽毛的小鸟，有时候甚至分不清是真实的还是幻想的。但我的回忆里藏着美丽的事物。

●在英国和意大利学习和工作，给你带来什么启赋?

伦敦是一个现代化、有活力并且充满创造力的城市。在伦敦可以接触到不同种族的人和不同的文化，我从身边的朋友、街道、各式各样的博物馆和周末的复古集市中都能得到一些有趣大胆的思维方式和关于有趣设计的灵感。这些有趣的思维方式会为我的设计带来活力，我会在普通的首饰中寻找突破并发现惊喜。

在意大利佛罗伦萨每一步的行走都是一种艺术享受，每条街道、每个窗台上的雕刻或者壁画都可能是灵感。每次课余我都会去小巷里寻找各种手工小店，不仅仅是做首饰珠宝的，还有做皮具的。试着和他们聊天，感受他们对于手工的坚持、对于创造的热爱和对于细节的苛刻，那一份匠人之心总能感动我。这样的感动让我对设计工艺也保持着一份坚持。

●你的第一件首饰设计作品是什么？时至今日，你对自己的设计如何评价？

19岁那年正流行蓝牙耳机，我想要一个自己设计的漂亮蓝牙耳机，于是就买了微型的蓝牙耳塞把它镶进了自己设计的一个整体耳挂里。我的设计一定是简洁、有趣、好搭配的。

●你来自珠宝世家，从事珠宝设计是受父母影响吗？

这是我自己的选择。父母从来不左右我对于职业的选择，他们只会给我一些很好的建议。当然选择这个行业也一定与从小的耳濡目染有关。

●你觉得珠宝首饰和时尚产业密切相关吗？

很多人会觉得珠宝只是服装配饰，是时尚产业的一小部分，但我不认为是这样的。在时尚产业里，珠宝早已超出了服装搭配的范畴，有了自己的舞台。越来越多的一线大牌也开始生产自己的首饰。没有首饰搭配的一套look是没有生命力的。随着时尚产业的发展，对首饰的需求会慢慢地增长，珠宝会向更接近高级定制的方向蔓延。

all by孙舒云

《Mirror》

这是钛合金项链，里面有4个符号，分别是佛罗伦萨市标——这是我学习珠宝的地方，星星是我手上的文身，n代表意大利文nuvola（云），皇冠代表着希望每个女孩儿都是自己主场里的Queen。

by孙舒云

《乐园》

这是一对钛合金烧色耳环，它有四种佩戴方式和一个有趣的小故事。因为在外出差，我只戴了一对耳环，几天后让人生腻，于是想到要设计一款出差只需带一对却不会腻的耳环。我无意中在儿童乐园里看到了滑梯，于是有了灵感，利用了轨道和圆珠实现了四种佩戴方式的设计解决方案。

后记

我依然相信文字的力量，所以才会把全球珠宝设计师的访谈做成mook书，献给爱珠宝、爱设计、爱美丽的读者。访谈让我成长，因为太多珠宝和设计以外的知识扑面而来。我欣慰能用这样的特殊方法记录珠宝。

在这个阅读习惯彻底改变的时代，我忍痛割爱减少了几万字，希望能把最精华的内容留给读者，因为有些声音我们不曾听过，有些诗句我们未曾留意，有些感慨我们无法忽略……希望我的记录可以把这样的表达原汁原味地呈现出来，珠宝不仅是用来观赏的，也是用来纪念的——纪念时光，纪念幸福，也纪念所有的缘分和灵光乍现。

感谢嘉德在线首席执行官陆昂女士和Futurist创始人Paola De Luca女士为我作序；感谢中信出版社的团队，对此书的厚爱和用心；感谢曾经邀请我做珠宝设计师访谈的Vogue中文网站、《亚洲珠宝》杂志、《国际精表》珠宝专刊、《创意》杂志、OnlyLady网站和中国黄金报集团；感谢曾经邀请我访问设计师的媒体朋友们——邓欣欣、李枚娟、王睿、关蓓、王肖炼、王少茹、丽玲、康之源、马佳等；感谢所有接受访问的设计师和他们的团队，感谢我身边的小伙伴Adele Xu、Jennie Wang和Melody Gu对我的大力协助；也感谢曾经给我引荐设计师的所有朋友，特别是Froots联合创始人夏诗源女士和资深公关人薛萍女士。

这是一个珠联璧合的时代，万物依存共生，“绿水结绿玉，白波生白，明月宝镜中，物物天照齐。”宝石和珠宝，珠宝和设计师，设计师和消费者，唯有你中有我，我中有你，才能万物俱兴。

我为珠宝发声，我为情怀记录！

毛文

Helen Mao

2016年10月19日于上海